

ISSN 2226-0773

**HUMANITY SPACE
INTERNATIONAL ALMANAC**

**ГУМАНИТАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬМАНАХ**

**Том 7, No 4
Volume 7, No 4**

2018
Том 7, No 4 Volume 7, No 4

<http://www.humanityspace.com>
<http://www.humanityspace.net>
<http://www.humanityspace.ru>
<http://www.гуманитарноепространство.рф>

ISSN 2226-0773

9 772226 077005

ISSN 2226-0773

**HUMANITY SPACE
INTERNATIONAL ALMANAC**

**ГУМАНИТАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬМАНАХ**

**Том 7, No 4
Volume 7, No 4**

2018

Гуманитарное пространство. *Международный альманах* ТОМ 7, № 4, 2018

Humanity space. *International almanac* VOLUME 7, No 4, 2018

Главный редактор / Chief Editor: **М.А. Лазарев / M.A. Lazarev**

Дизайн обложки / Cover Design: **М.А. Лазарев / M.A. Lazarev**

E-mail: **humanityspace@gmail.com**

Научный редактор / Scientific Editor: **В.П. Подвойский / V.P. Podvoysky**

E-mail: **9036167488@mail.ru**

Литературный редактор / Literary Editor: **О.В. Стукалова / O.V. Stukalova**

E-mail: **chif599@gmail.com**

Веб-сайт / Website: **<http://www.humanityspace.com>**

<http://www.humanityspace.net>

<http://www.humanityspace.ru>

<http://www.гуманитарноепространство.рф>

Издательство / Publishers:

Высшая Школа Консалтинга / Higher School Consulting

Россия, Москва, Товарищенский пер., 19

Tovarishchensky side street, 19, Moscow, Russia

Напечатано / Printed by:

ООО «АЕГ Групп» / A.E.G Group

123056, Москва, Грузинский Вал, 11

Gruzinsky Val, 11, Moscow 123056 Russia

Дата выпуска / Date of issue: **01.11.2018**

Реестр / Register: **ISSN 2226-0773**

© Гуманитарное пространство. *Международный альманах* //

Humanity space. International almanac

составление, редактирование

compiling, editing

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ EDITORIAL BOARD

Алексеева Лариса Леонидовна / Alexeeva Larisa Leonidovna

доктор педагогических наук, профессор / Dr. of Pedagogical Sciences, Professor
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

«Институт художественного образования и культурологии Российской Академии
Образования»

Federal State Budget Research Institution «Institute of Art Education and Cultural
Studies of the Russian Academy of Education»

Баршевскис Арвидс / Barševskis Arvids (Латвия / Latvia)

доктор биологических наук, профессор / Dr. of Biological Sciences, Professor
академик Латвийской академии наук / Academician of Latvian Academy of Science
Даугавпилсский университет

Daugavpils University

Блок Олег Аркадьевич / Blok Oleg Arkadevich

доктор педагогических наук, профессор / Dr. of Pedagogical Sciences, Professor

член Союза писателей РФ / member of the Union of Writers of the Russian Federation

заслуженный деятель Московского музыкального общества / Honored Worker of the
Moscow Musical Society

президент отд. «Музыка» Международной академии информатизации при ООН

President of the Music Department of the International Academy of Information
Technologies at the UN

Московский государственный институт культуры

Moscow State University of Culture

Борц Анна / Borch Anna (Польша / Poland)

доктор искусствоведения / Dr. of Art Criticism

Вроцлавский университет экологических и биологических наук

Институт ландшафтной архитектуры

Wroclaw University of Environmental and Life Sciences

Institute of Landscape Architecture

Данилевский Михаил Леонтьевич / Danilevsky Mikhail Leont`evitch

кандидат биологических наук / PhD of Biological Sciences

Институт Проблем Экологии и Эволюции им. А.Н. Северцова РАН

A.N. Severtzov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences

Дуккон Агнеш / Dukkon Ágnes (Венгрия / Hungary)

доктор филологических наук, профессор / Dr. of Philological Sciences, Professor

Будапештского Университета им. Лоранда Этвеша (ELTE)

Венгерская Академия Наук (по венгерской литературе ренессанса и барокко)

Budapest University named after Eötvös Loránd (ELTE)

Hungarian Academy of Sciences (in Hungarian literature, Renaissance and Baroque)

Жарков Анатолий Дмитриевич / Zharkov Anatoliy Dmitrievich

доктор педагогических наук, профессор / Dr. of Pedagogical Sciences, Professor
заслуженный работник культуры Российской Федерации / Honored Worker of
Culture of the Russian Federation

академик Российской академии естественных наук / Academician of the Russian
Academy of Natural Sciences

академик Российской академии педагогических и социальных наук / Academician of
Russian Academy Pedagogical and Social Sciences

академик Международной академии информатизации / Academician of the
International Academy of Informatization

Московский государственный институт культуры

Moscow State University of Culture

Кадников Виталий Валерьевич / Kadnikov Vitaly Valerevich

кандидат биологических наук / PhD of Biological Sciences

Институт биоинженерии, ФИЦ Биотехнологии РАН

Institute of Bioengineering, Federal Research Center "Fundamentals of Biotechnology"
of the Russian Academy of Sciences

Ласкин Александр Анатольевич / Laskin Alexandr Anatolevich

доктор педагогических наук, профессор / Dr. of Pedagogical Sciences, Professor

Международная академия образования

International Academy of Education

Мани Юрий Владимирович / Mann Yuriy Vladimirovich

доктор филологических наук, заслуженный профессор РГГУ / Dr. of Philological
Sciences, Professor Emeritus

академик Российской академии естественных наук / Academician of the Russian
Academy of Natural Sciences

Российский государственный гуманитарный университет

Russian State University for the Humanities

Оленев Святослав Михайлович / Olenev Svyatoslav Mikhaylovich

доктор философских наук, профессор / Dr. of Philosophical Sciences, Professor

Московская государственная академия хореографии

Moscow State Academy of Choreography

Пирязева Елена Николаевна / Piryazeva Elena Nikolaevna

кандидат искусствоведения / PhD of Art Criticism

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

«Институт художественного образования и культурологии Российской Академии
Образования»

Federal State Budget Research Institution «Institute of Art Education and Cultural
Studies of the Russian Academy of Education»

Подвойский Василий Петрович / Podvoysky Vasily Petrovich

доктор педагогических наук, кандидат психологических наук, профессор

Dr. Of Pedagogical Sciences, PhD of Psychological Sciences, Professor

Московский Педагогический Государственный Университет

Moscow State Pedagogical University

Поль Дмитрий Владимирович / Pol' Dmitriy Vladimirovich

доктор филологических наук, профессор / Dr. of Philological Sciences, Professor
Московский Педагогический Государственный Университет
Moscow State Pedagogical University

Полюдова Елена Николаевна / Polyudova Elena Nikolayevna

(США: Калифорния / USA: California)

кандидат педагогических наук / PhD of Pedagogical Sciences

Окружная библиотека Санта Клара
Santa Clara County Library

Сёке Каталин / Szoke Katalin (Венгрия / Hungary)

кандидат филологических наук, доцент / PhD of Philological Sciences, assistant professor

Института Славистики Сегедского университета
Institute of Slavic Studies of the University of Szeged

Стукалова Ольга Вадимовна / Stukalova Olga Vadimovna

доктор педагогических наук, доцент / Dr. of Pedagogical Sciences, assistant professor

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт художественного образования и культурологии» Российской Академии Образования»

Federal State Budget Research Institution of the Russian Academy of Education
«Institute of Art Education and Culture»

Темиров Таймураз Владимирович / Temirov Taymuraz Vladimirovich

доктор психологических наук, профессор / Dr. of Psychological Sciences, Professor
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Чеховский техникум»

State Budget Professional Educational Institution of the Moscow Region “Chekhov Technical College”

Табачникова Ольга Марковна / Tabachnikova Olga Markovna

(Великобритания: Престон / United Kingdom: Preston)

доктор философских наук, кандидат физико-математических наук, доцент / Doctor of Philosophy (in Franco-Russian Studies and in Mathematics), assistant professor

Университет Центрального Ланкашира
University of Central Lancashire

Щербакowa Анна Иосифовна / Shcherbakov Anna Iosifovna

доктор педагогических наук, доктор культурологии, профессор / Dr. of Pedagogical Sciences, PhD of Culturological Sciences, Professor

Московский государственный институт имени А.Г. Шнитке

действующей член Международной академии наук педагогического образования

Moscow State Institute of Music named A.G. Schnittke

member of the International Academy of Science Teacher Education

Потенциал освоения народной культуры в современном социокультурном контексте информационного общества¹

Е.М. Акишина

ФГБНУ Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования

119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп. 1

FSBRI Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education

Pogodinskaya str., 8, building 1, Moscow 119121 Russia

e-mail: ihorao@mail.ru, eka53.170@gmail.com

Ключевые слова: народная культура, потенциал, социокультурный контекст, информационное общество, дети и молодежь.

Key words: folk culture, potential, socio-cultural context, information society, children and youth.

Резюме: Автор статьи приглашает принять участие в обсуждении вопросов, связанных с включением ценностей и образных особенностей народной культуры в современный образовательный процесс. По мнению автора, перед педагогическим сообществом стоит сложная задача в раскрытии потенциала народной культуры, в приобщении детей и молодежи к возможностям самореализации ее развития и интерпретации. Педагогическое сообщество ищет эффективные пути приобщения детей и молодежи к народной культуре в эпоху доминирования информационных технологий.

Abstract: The article's author invites to participate in the discussion of issues related to the inclusion of values and figurative features of folk culture into the contemporary educational process. According to the author's positions, the pedagogical community faces a difficult task in revealing the folk culture potential, in introducing children and the youth to the possibilities of self-realization in its development and interpretation. The pedagogical community is looking for effective ways to introduce children and the youth to the folk culture in the era of information technologies' dominance.

[Akishina E.M. The potential of folk culture development in the contemporary socio-cultural context of the information society]

Рассмотрение потенциала освоения народной культуры в современном социокультурном контексте информационного общества требует обсуждения ряда дискуссионных вопросов,

---

¹ Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки Российской Федерации по Проекту «Развитие художественной одаренности детей и юношества средствами информационных и коммуникационных технологий» 27.8719.2017/8.9

связанных с включением народной культуры - ее ценностей и образных особенностей - в современный образовательный процесс. Представляется важным и плодотворным организовать их обсуждение - как в рамках конференции, так и заочно - в публикациях в сборнике по ее итогам. Подчеркиваю, что эти вопросы являются дискуссионными, потому и убеждена, что не существует их однозначного решения.

Начнем с того, что культура - это многоаспектное понятие. Это и результат, и процесс, и деятельность, и способ, и отношения, и норма, и система. Культура, в целом, представляет собой открытую систему. Это означает, что она должна непрерывно *реинтерпретироваться* в социокультурном контексте как настоящего, так и будущего времени.

Каким образом это соотносится с народной культурой, являющейся прежде всего неким аккумулятором и местом хранения традиций, то есть чего-то незыблемого, устойчивого и, на первый взгляд, совершенно не склонного к изменениям?

Мы знаем, что превращение культуры в музей, в котором ничего нельзя трогать, и остается только любоваться со стороны на экспонаты, приводит к опустошению его залов, к омертвлению живого начала культурного многообразия.

Культуротворческие действия всегда нацелены на новое, неведомое, грядущее. Как соединить эти стремления с необходимостью хранения традиций?

Еще один момент. Одним из самых значимых процессов в современной России является стремительное развития информационного пространства, как в плане его технологического оснащения, так и в плане роста его влияния, на процессы трансформации ценностей подрастающего поколения. Сегодня - время индивидуализма, значительного увеличения дистанции молодежи со старшими поколениями, ухода молодежи в «виртуальный мир».

Каковы наиболее эффективные, пути приобщения детей и молодежи к народной культуре, в том числе и к народным промыслам, в эпоху доминирования информационных технологий?

В данном случае продуктивно обращение к идеям выдающегося отечественного мыслителя - Моисея Самойловича

Кагана. Согласно идеям этого ученого, человека культуры правильнее именовать не «*homo sapiens*» (хомо сапиэнс), а «*homo faber*» (хомо фабер) (человек созидающий), не «*homo ludens*» (хомо люденс), а «*homo agens*» (хомо агенс) (человек действующий), поскольку культура, взятая в своем динамическом аспекте, невозможна без творчества, то есть без формирующей деятельности, порождающей новое (Каган, 2018)

Включение детей и молодежи в процессы созидательной активности является основой народной культуры, которая во многом может быть названа культурой труда, культурой порождения предметной материальной среды. Носителями народной культуры, прежде всего, были крестьяне и слободское население. Частью народной культуры было и трудовое воспитание.

Сегодня традиции сохраняются главным образом в области народной художественной культуры. В связи с этим аудиторией произведений народной культуры являются, в основном, ценители культурного наследия, любители старины, искусствоведы, художники.

Но в этом случае, как уже подчеркивалось, теряется активное созидательное начало культуры. Таким образом, только включение народной культуры в образование и воспитание позволит дать ей живительный импульс.

Это осуществляется через творческую деятельность: культура преобразуется во внутренний мир растущего человека, его «конструктивно-творческие способности», следовательно, через личность культура проявляет и реализует себя. И, наоборот, потенциально содержащиеся в личности растущего человека «миры возможного» актуализируются через механизм культуры.

Ценность погружения в традицию, освоения ее через творческую деятельность обусловлена тем, что любая традиция, любой культурный стандарт имеет в своей основе исторически обусловленную необходимость, связь с которой уже потеряна, но, тем не менее, благодаря традиции, социальное знание живет и передается от поколения к поколению. Механизм трансляции традиций и их культурных кодов описан в семиотической концепции культуры Юрия Михайловича Лотмана (Лотман,

1992).

Стабильность, так и изменчивость являются неотъемлемой частью культуры. Это важно помнить при построении воспитательно-образовательного процесса на любой ступени.

Одной из основных целей этого процесса является социализация личности, которая осуществляется на основе преемственности поколений, в ходе развития и «осовременивания» традиций, их интерпретации в новом социокультурном контексте.

В современном информационном пространстве особенно важно создание условий для развития духовной культуры детей и молодежи, что возможно при продуманном психолого-педагогическом сопровождении становления базовых культурных потребностей личности.

Современные подростки активно пользуются материалами средств массовой информации, и именно в этот период становления личности наиболее авторитетными для нее каналами информации являются каналы СМИ. Это означает, что приобщение к ценностям народной культуры должны осуществляться и при поддержке СМИ - прежде всего электронных.

Известно, что негативное воздействие на формирующуюся личность оказывает не сам по себе новый тип общения, а содержание социокультурной информации, которую растущий человек получает из глобализированного информационного пространства.

Тактичное и деликатное, интересное и современное по форме вовлечение детей и молодежи в освоение ценностей народной культуры способно противостоять той ломке мировоззренческих матриц, разрушению традиционных ценностных предпочтений и поведенческих структур, которые происходят в информационном обществе сегодня. Мы видим, как быстро трансформируется культурная идентичность молодого поколения, когда этнонациональная идентичность подменяется мультикультурной.

В «Докладе о развитии человека» (2016), подготовленном в ООН, прозвучало новое понятие - «глобальный подросток».

Такие подростки представляют основную аудиторию потребления. Прежде всего, потребления масс-культуры невысокого качества. Фундаментальная сила и правда народной культуры противостоят мнимому разнообразию альтернатив, банальностям и пошлости, агрессивности и всеядности популистской коммерциализированной культуры.

Ущербность такой культуры сказывается на прогрессирующей инфантилизации общественного сознания, которую отмечают многие отечественные и зарубежные исследователи. Это свидетельствует и о переоценке ценностей, что размывает основы традиционных национальных культур, перестраивает систему социального взаимодействия.

Завершая свои размышления, в котором, скорее, больше вопросов, чем ответов, можно подвести некоторые итоги.

Первое. Модели поведения, существующие в определенной национальной культуре, являются основным фактором, детерминирующим личность. Именно посредством этих моделей в процессе формирования растущего человека обеспечивается его превращение в полноправного активного члена общности, готового к социально ориентированной деятельности.

Второе. Народная культура представляет собой совокупность подобных моделей, и, таким образом, главную основу продуктивного и созидательного человеческого бытия.

Третье. Ценности народной культуры усваиваются личностью в процессе социализации и инкультурации. Результатом становится личность, готовая к жизнестроительным стратегиям и трансляции культурного идеала, отражающего систему ценностей данной культуры.

Одной из важнейших форм воспроизводства социальности, процессом социально организованного социокультурного наследования является образовательный процесс. Образование включает в себя процесс передачи, освоения и интерпретации совокупного опыта общества, именно поэтому так важно создать условия для взаимодействия народной культуры и образования.

И наконец, самое важное - перед педагогическим сообществом стоит сложная задача - раскрыть потенциал

народной культуры, не превратить ее в музей или сувенирную лавку, а приобщить детей и молодежь к невероятным возможностям самореализации в ее развитии и интерпретации.

ЛИТЕРАТУРА

Доклад о человеческом развитии, 2016: ООН.

Каган М.С. 2018. Философия культуры - М.: Издательство Юрайт, - 353с.
(серия: Авторский учебник)

Лотман Ю.М. 1992. Избранные статьи в трех томах. Т.1: Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллин: Александра. 479 с.

Швейцер А. 1973. Культура и этика. М.: Прогресс, 1973. 344 с.

Получена / Received: 09.10.2018

Принята / Accepted: 20.10.2018

Искусство народов России в программах общего и дополнительного музыкального образования¹

Л.Л. Алексеева

ФГБНУ Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования

119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп. 1

FSBRI Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education

Pogodinskaya str., 8, building 1, Moscow 119121 Russia

e-mail: ihoraodirect@mail.ru

Ключевые слова: народное искусство, музыка, общее музыкальное образование, дополнительное музыкальное образование, народное песенное творчество, народное инструментальное творчество, учебные программы.

Key words: folk art, music, general music education, additional music education, folk songs, folk instrumental creativity, training programmes.

Резюме: В предлагаемой статье рассматриваются отдельные аспекты изучения отечественного народного искусства в общем и дополнительном музыкальном образовании, анализируется тематическое и жанровое разнообразие народной музыки, уделяется специальное внимание изучаемому исполнительскому репертуару. На основе сопоставления учебных программ разных лет автор показывает ключевые идеи освоения музыкального народного творчества в общеобразовательной школе, раскрывает некоторые методические возможности освоения музыкального фольклора, подчеркивает необходимость включения отечественного народного искусства в содержание музыкального образования современного молодого поколения.

Abstract: The proposed article discusses selected aspects of studying domestic folk art in General and further musical education, examines the thematic and genre diversity of folk music, Special attention has been paid to the performing repertoire studied. On the basis of a comparison of the curricula of different years, the author illustrates the key ideas of development of folk music in secondary school, reveals some methodical possibilities of mastering musical folklore, stresses the need for the incorporation of domestic content of folk art in modern music education of the younger generation.

[Alekseeva L.L. The art of peoples of Russia in General and supplementary programmes of music education]

---

¹ Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки Российской Федерации № 27.7394.2017/8.9

Для широкого круга научных и педагогических работников настоящего времени необходимость знакомства молодого поколения с народными музыкальными традициями, самобытными и уникальными образцами народной культуры неоспорима и очевидна, о чем свидетельствует ряд публикаций последних лет (Medkova, 2017; Савенкова, 2014; Севрюкова, 2016). Современные исследователи, обращая пристальное внимание на ресурсы и возможности отечественного народного искусства и культуры, рассматривают самые разные аспекты. К примеру, воспитание в пространстве культуры, духовно-нравственное развитие, возможности обучения с помощью народной культуры, традиционного искусства народов России.

Тем не менее, достаточно известное утверждение о том, что «искусства много не бывает», как и культуры, вызывает особый интерес к программам общего и дополнительного музыкального образования детей на предмет введения искусства народов России в содержание обучения. Общеизвестно, что общее и дополнительное музыкальное образование современных детей и подростков традиционно включает самые разные общие и частные сведения, знания и примеры, раскрывающие характерные особенности искусства народов России. Именно поэтому обращение к исторически сложившемуся опыту и концептуальным идеям в области общего музыкального образования представляется своевременным и полезным для сохранения и продолжения традиций обучения, непосредственно касающихся отечественного народного искусства.

Материалом исследования явились отдельные программы общего и дополнительного образования детей: Программы школ I и II ступени, составленные работниками г. Владивостока под редакцией Приморского губернского Отдела Народного Образования (Программы, 1923); широко известные в педагогической практике «Основные принципы и методы программы по музыке» для общеобразовательной школы Д.Б. Кабалевского (Кабалевский, 1983); современное содержание обучения народному искусству в системе общего и дополнительного музыкального образования школьников (Алексеева, 2006; Алексеева, Школяр, 2012-2013).

В качестве приоритетного метода определен теоретический анализ программного обеспечения общего и дополнительного образования детей, что предполагало подробное изучение содержания обучения на предмет включения различных образцов искусства народов России, в том числе народного песенного творчества, народного инструментального творчества. Проводимый анализ предполагал не только выявление имеющегося и/или рекомендуемого разнообразия музыкального фольклора, но и изучение предлагаемого репертуара с точки зрения образовательной ценности, значимости для развития художественного восприятия, познания и творчества обучающихся на уровне начального и основного общего образования. В ряде случаев внимание уделялось и предлагаемым способам обучения школьников.

Включение искусства народов России (народного художественного и/или музыкального творчества) в программы обучения школьников имело место быть и после 1917 года, когда система просвещения и образования в стране претерпела коренные изменения в плане структуры и содержания. Интересны в этом отношении Программы школ I и II ступени, составленные работниками г. Владивостока под редакцией Приморского губернского Отдела Народного Образования (Программы, 1923). В Предисловии к Программам говорится о том, что для разработки учебных планов и программ по всем предметам школы I и II ступени в декабре 1922 года при Губернском Отделе Народного образования была создана специальная Программная Комиссия.

В Объяснительной записке к первым четырем классам школы I ступени о пении, к примеру, говорится в связи с общим музыкальным развитием (музыкально-вокальное образование), что подразумевает «научить детей спеть или сыграть несложную мелодию, ознакомить их с элементами нотной грамоты, развить любовь к пению и музыке» (Программы, 1923:84). Кроме того, раскрывается и способ достижения намеченной цели - «вводить учащихся в сферы музыки, давать им возможность слушать музыку, исполняя для них при всяком удобном случае художественные образцы народного

музыкального творчества, доступные детскому возрасту, и таким образом будить природные музыкальные дарования детей» (Программы, 1923:84). Есть даже рекомендации в отношении пользования клавиатурными музыкальными инструментами, а также организации общего школьного хора, в связи с чем преподавателю необходимо два раза в год (в начале учебного года и полугодия) составлять список всех учащихся данной ступени с обозначением степени музыкальности (к занятиям же привлекаются все дети) и т.п.

Для современных теоретиков и практиков, занимающихся вопросами содержания и методов обучения, эти Программы весьма интересны и в плане общих подходов к освоению предметов искусства в школе того времени. Так, Объяснительная записка к Программам дает глубоко содержательное обоснование предметов искусства не только для воспитания изящного вкуса, но и для достижения результатов в обучении по другим предметам (природоведение, история технической и художественной промышленности), а, следовательно, и для большого практического значения в экономической жизни всей стремительно развивающейся страны. Особого упоминания заслуживает и заявленный в учебном плане путь «коренного изменения самих методов работы»: «не сообщение преподавателем только готовых сведений, а также добывание их самими учащимися», развитие умения «владеть методами исследования реальной действительности, «подведение» учащихся к истокам знания и др. (Программы, 1923: 90).

Интересно, что предлагаемый курс был рассчитан на усвоение его всеми учащимися, причем «в такой же мере доступный и обязательный для каждого ученика, как и другие учебные предметы, ни в коем случае не дополнительный, а основной, входящий как важное подспорье, во все остальные учебные предметы и в общий обиход школы» (Программы, 1923: 63). Объяснительная записка в целом определяет вполне современные цели: чтобы «дети полюбили музыку и пение в гармонических, мелодических, ритмических и полифонических красотах, понимали ее не со стороны только чрезвычайных технических достижений, но со стороны звукового содержания,

формы и художественности» (Программы, 1923: 84).

Обращаясь к концептуальным основам освоения в школе искусства народов России, напомним, они были раскрыты выдающимся научным деятелем, композитором и педагогом Д.Б. Кабалевским. В «Основных принципах и методах программы по музыке» для общеобразовательной школы Дмитрия Борисовича первая половина третьего года обучения школьников (точнее первые две четверти) посвящена музыкальному искусству народов России. Напомним, тема первой четверти обозначена автором программы как «Музыка моего народа», тема второй четверти - «Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны нет непреходимых границ» (Кабалевский, 1983).

Искусство народов России показано детям через общность и различие народной и композиторской музыки, красоту и выразительность мелодий, содержание народной музыки как отражение мыслей, чувств и настроений. Творческое знакомство на уроках с прибаутками и считалками, попевками, песнями-играми и песнями-плясками, народными былинами и сказаниями, ставшими основой немалого количества произведений русских композиторов, а также с русскими народными инструментами и их звучанием в оркестре становится для детей своего рода «энциклопедией музыкальной жизни народа».

Отдельно скажем о репертуаре, который предлагает Д.Б. Кабалевский для освоения на уроках музыки в начальном общем образовании. Это русские народные песни самых разных жанров: «Вниз по матушке по Волге», «Светит месяц», «Тонкая рябина», «Со вьюном я хожу», «Воронежские частушки», «Эй, ухнем», «Солдатушки, бравы ребятушки» и др. В дальнейшем школьники узнают особенности народной музыки на примере украинских песен («Веснянка», «Ревёт и стонет Днепр широкий», «Ехал казак на войну»), грузинского танца «Лезгинка» и молдавского танца «Молдавеняска», белорусских песен («Перепелочка» и «Бульба»), узбекской народной песни-танца «Мавриги», латышской песни «Вей, ветерок» и т.д. При всем интонационном, ритмическом, ладовом и др. разнообразии народной музыки, автор программы подчеркивает главную

мысль, обобщенно выраженную в теме всей четверти - между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны нет непреходимых границ.

Идеи Д.Б. Кабалевского в отношении освоения народного искусства России, заложенные в «Основных принципах и методах программы по музыке», стали основой для освоения народной музыки и в программах общего и дополнительного образования современных школьников. С уверенностью можно говорить о том, что ни один учебник и соответствующая ему программа по музыке не обходится без упоминания и изучения детьми высоко художественных образцов народного музыкального творчества. Одним из примеров тому программа для учащихся 2-х-9-х классов общеобразовательных учреждений «Вокально-творческое развитие школьников», применяемая как в общем, так и в дополнительном музыкальном образовании (Алексеева, 2006).

Не останавливаясь подробно на цели и задачах, концептуальной идее программы, ее структуре и взаимосвязанных элементах, отметим важнейшее из методологических оснований: *«понимание пения как культурно-исторического явления, имеющего вековые национальные традиции; формирование представления о звучании поющего голоса человека как проявлении духовной, творческой сущности в познании мира»* (Алексеева, 2006: 31). При этом содержание уроков, занятий на всем протяжении обучения предусматривает исполнение школьниками народных и шуточных песен, прибауток и скороговорок и т.п.

Рекомендуемый автором перечень репертуара для начальной и основной школы включает различные жанры вокальной музыки. Это песни композиторов-классиков, кантаты, оратории, фрагменты опер, а также песенное творчество народов мира и лучшие образцы современной российской и зарубежной эстрады. Главным критерием при отборе репертуара стала *«духовная ценность»*, определяемая, в первую очередь, художественно-образным содержанием, певучестью и благозвучием, вокальной красочностью, «интонационными накоплениями» народного духа, звуковым колоритом, грациозностью и пластичностью мелодики и др.

Приведем примеры предлагаемых тем, непосредственно связанных с народным песенным искусством и творчеством: «Песни всех» - отражение истории Отечества», «Мелодии человека - мелодии страны», «Разноцветные песни России» (третий класс); «О «родных» и «чужих» песнях», «Подари песню людям планеты» (четвертый класс); «Песни «со временем» и «без времени» (восьмой класс) и т.д. Назовем некоторые образцы отечественного народного музыкального искусства, предлагаемые для освоения в начальной школе: русские народные песни «Колядка», «А я по лугу...», «Скоморошья небылица», «Во саду ли, в огороде», «Во поле береза стояла» (в обработке А. Дворжака), «Заиграй, моя волынка»; в основной школе - «Вечерний звон», «В сыром бору тропина», «У меня ль во садочке», «В низенькой светелке», «Улица, ты улица», «Калинка» и др.

В продолжение идей Д.Б. Кабалевского обратимся к учебникам и программам по музыке для начальной школы (Алексеева, Школяр, 2012). Здесь также имеет место быть тематика, связанная с изучением музыкального искусства народов России: раздел первого года обучения «Истоки народного искусства» и раздел третьего года обучения «История народа - история музыки». Наиболее показательным в контексте данного рассмотрения видится раздел четвертого года обучения «Россия на музыкальной карте мира». В нем на примере двух русских народных песен «Степь да степь кругом» и «Во поле берёза стояла», татарской народной песни «Ходим кругом» и ненецкой шуточной народной песни «Комар» школьники разыгрывают народную музыку, пробуют исполнить её без сопровождения («а capella»), вслушиваются в звучание голосов своих одноклассников, пробуют разные формы исполнения (канон, солист (ы) и ансамбль, хор), придумывают, пробуют сочинять мелодии песен на народные слова и т.п. А учитель, конечно, может дать практически полную свободу для воплощения творческих идей и замыслов учеников в исполнении народной музыки, поощрять импровизационность в пении, танцах, музыкально-пластическом движении, инструментальном музицировании и т.п.

Предложенные для знакомства танцы народов России -

русская народная песня-пляска «Камаринская», «Кубанский казачий пляс», русский народный плясовой наигрыш «Пойду ль я, выйду ль я...», чувашский народный танец «Женская пляска», башкирский народный танец «Охотники», - ученики смотрят в видеозаписи, пробуют исполнить, придумывают свой танец, размышляют о возможностях народных музыкальных инструментов, сравнивают музыкальные интонации и ритмы, обдумывают название «Камаринской» (песни-пляски), обсуждают выразительные возможности жестов и т.п. Но главный вывод, который делают сами дети: «Музыка народов России - как венок из самых разных цветов: каждый красив по-своему, хотя и отличается от других» (Алексеева, Школяр, 2013: 36).

На примере рассмотрения отдельных российских учебных программ и учебников по музыке для общеобразовательной школы очевидно, что отечественное народное искусство является неотъемлемой частью содержания обучения школьников. Музыкальный фольклор России, вобравший специфику и нюансы художественного мышления народа, структуру, интонационные особенности языка выступает важнейшим элементом общего образования, способствует приобщению растущего поколения к «миллионуюстой лаборатории» как сокровищнице «национального духа» (И.И. Земцовский).

Приведенные учебные программы показывают приоритетные и перспективные методы освоения народного искусства, включая «исследование реальной действительности», «поиск истоков знания», импровизационность, художественное восприятие и познание композиторской, народной музыки на основе сравнения и сопоставления, общности и различий, а также воплощение творческих замыслов в исполнении народной музыки (инструментальной и вокальной) и т.д. Жанровая и художественная многоликость мелодий и поэтической фантазии, образное содержание, оригинальность, самобытность песен и танцев постепенно, исподволь раскрывают обучающимся духовное начало, эстетику народного творчества. И в целом, содействуют формированию у современных детей уважительного отношения к традиционному народному искусству, разнообразию музыкальной культуры народов России.

Благодарности. Автор выражает благодарность: Севрюковой Надежде Владимировне, кандидату педагогических наук, старшему научному сотруднику лаборатории интеграции искусств и культурологии имени Б.П. Юсова федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования», члену Творческого союза художников России, куратору тематической конференции по проблеме «Национальные особенности искусства народов России: образовательный аспект», проводимой в рамках Года единства Российской нации, за активное продвижение традиций народной культуры в современной России. Осиповой Наталии Владимировне, кандидату филологических наук, заведующей научно-исследовательским отделом, и.о. проректора по научной работе, ученому секретарю Гжельского государственного университета, куратору тематической конференции по проблеме «Национальные особенности искусства народов России: образовательный аспект», проводимой в рамках Года единства Российской нации, за сохранение и развитие культурного наследия народных художественных промыслов России.

ЛИТЕРАТУРА

- Алексеева Л.Л. 2006. Вокально-творческое развитие школьников: программа для учащихся 2-х-9-х классов общеобразовательных учреждений. - Искусство в школе. 4: 30-36.
- Алексеева Л.Л., Школяр Л.В. 2012. Музыка. 1-3 классы: учебники для общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина. 288 с.
- Алексеева Л.Л., Школяр Л.В. 2013. Музыка. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина. 96 с.
- Кабалевский Д.Б. 1983 Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы. Программа по музыке для общеобразовательной школы. 1-3 классы. М.: Просвещение. 30 с.
- Medkova E.S. 2017. Teaching Traditional Folk Culture at Modern Russian General Education School. – Revista Espacios. 38 (No 56): 30.
- Программы школ первой и второй ступени. 1923. Сост. школьными работниками г. Владивостока под ред. Приморского Губернского Отдела Народного Образования. Владивосток: Госкнига. 280 с.
- Савенкова Л.Г. 2014. Воспитание человека в пространстве мира и культуры: интеграция в педагогике искусства: монография. М.: МАГМУ - РАНХиГС. 156 с.
- Севрюкова Н.В. 2016. Духовно-нравственное развитие личности средствами народной культуры. Круглый стол (Гжель, 25 мая 2016 г.). - Инициативы XXI века. 2: 62-65.

Получена / Received: 09.10.2018

Принята / Accepted: 22.10.2018

Национальное искусство как основа духовно-нравственного воспитания будущих специалистов в области культуры¹

А.П. Альбов

Российская Академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 21
Russian Academy of Painting, Sculpture and Architecture by Ilya Glazunov
Myasnitskaya str., 21, Moscow 101000 Russia
e-mail: aap62@yandex.ru

Ключевые слова: национальное искусство, нравственное воспитание, гуманитаризация образования, образование в сфере культуры и искусства.

Key words: national art, moral education, humanitarization of education, education in the field of culture and art.

Резюме: В статье обосновывается точка зрения, согласно которой образование будущих специалистов в сфере культуры и искусства должно быть основано на народной культуре, национальном искусстве, и быть обращено на формирование интеллектуального потенциала, который обнаруживается в таких качествах будущего специалиста как: способность научного анализа проблем возникающих в культуре и искусстве; объективность в оценке и значимости социо-культурных проблем; способность к осмыслению вновь возникающих направленной в культуре и искусстве, сохранению и приумножению народного творчества и национального искусства.

Abstract: The article substantiates the point of view according to which the education of future specialists in the field of culture and art should be based on folk culture and national art and be directed to the formation of intellectual potential, which is revealed in such qualities of the future specialist as: the ability of scientific analysis of problems arising in culture and art; objectivity in the assessment and significance of socio-cultural problems; the ability to comprehend newly emerging trends in culture and art, the preservation and multiplication of folk art and national art.

[Albov A.P. National art as the basis for the spiritual and moral education of future specialists in the field of culture]

Актуальность постановки проблемы духовно-нравственного воспитания будущих специалистов в области культуры через национальное искусство обусловлена в первую очередь тем, что происходит латентная трансформацией духовных национальных, традиционных ценностей, которые

---

¹ Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки Российской Федерации № 27.7394.2017/8.9

могут оказывать прямое или косвенное воздействие на сохранение русской культуры и искусства: искажение традиционных ценностей, забвение материальной народной культуры, исторического прошлого, ориентация на «универсальные» западные ценности, не интегрированные в современную культуру России.

При исследовании данной проблемы мы опирались на методы единства исторического и логического, анализа научного материала, диалектического единства противоположностей, функциональный метод при исследовании социальных институтов.

Эмпирической и теоретической базой послужили руководящие документы, научная литература, результаты социологических исследований.

Впервые в новейшей истории страны, как известно, идеи гуманитаризации высшего образования они были озвучены президентом РФ В.В. Путиным на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности (Путин, 2007). Позже в системном виде они были представлены в Стратегии национальной безопасности России до 2020 г., определившей в качестве национального интереса сохранения традиционного прикладного искусства: «задачей государственной культурной политики является сохранение этнических культурных традиций и поддержка основанного на них народного творчества, которые в России составляют богатейшее этнокультурное разнообразие и во многом питают профессиональную культуру, а также составляют важную часть этнонациональной идентичности граждан. Так как ни общество, ни государство не в состоянии сохранить свой суверенитет и национальное самосознание без духовно-нравственного воспитания будущих специалистов в области культуры через национальное искусство, необходимость стратегии гуманитаризации профессиональной подготовки будущих специалистов, определяется с одной стороны уровнем развития самого социума, включающим в себя гуманитарные, социальные, политические, экономические реалии; а с другой стороны, уровнем умения и квалификации будущих специалистов, полученных в процессе образования, степенью профессионально-личностной зрелости выпускников

творческих вузов, способных сохранять и приумножать национальное искусство России; и наконец, роль педагога, который выполняет важнейшую роль в формировании нового типа общества и культуры, так как «педагогика более, чем какая-либо иная форма творчества, получает свой смысл, свою силу только от связи нашей с Вечной Правдой» (Зеньковский, 2003: 145-160).

О негативной роли глобализации в сфере культуры, и подчинении культуры и образования законам рынка, подавлению самобытных этнических и национальных культур показывается в работах. При этом именно специалисты в сфере культуры и искусства оказывают важнейшее влияние на духовное развитие личности, общества и национального суверенитета государства, так как ослабление влияния культуры напрямую связано с ослаблением прежних нравственно-правовых институтов, системы ценностей, утратой людьми чувства уверенности и социального оптимизма и нарастанием отчуждения (Межуева, 2006).

В этой связи мы можем утверждать, что кризис образования, недооценка роли гуманитаризации профессиональной подготовки будущих специалистов в сфере культуры и искусства, ведет к кризису культуры и искусства современного общества, экспансия западной культуры и западных ценностей, размывание отечественных национальных традиций, утрата культурной самобытности.

Дело в том, что сегодня между трансформацией системы нравственных ценностей, с одной стороны, и социально-политических и экономических реформ с другой, существует коррелируемая зависимость: рост данного фактора ведет к росту угрозы потери культурного суверенитета, замедление роста сопутствующего фактора ведет к выравниванию системы духовных и нравственно-правовых ценностей, исправить ситуацию поможет взвешенная продуманная концепция гуманитаризации профессиональной подготовки будущих специалистов в сфере культуры и искусства.

Образ педагогики как целостной системы образования высшей школы перестал существовать; вместо этого появилось множество концепций и взглядов на образование, формы,

методы и средства подготовки специалистов, а классический метод образования и воспитания, сформированной русской педагогической школой терпел серьезные изменения; наступила эпоха кризиса образования, утрата нравственной и научной составляющей, справедливой оценки подготовки будущих специалистов: ни одна культура и ни одна эпоха не желают отказываться от справедливости, с древних времен одной из главных целей человечества было то, чтобы в мире воцарилась справедливость (Хёффе, 2007: 10).

Сегодня педагогика стремится осмыслить новые реалии, пересмотрев свое прошлое и учтя переоценку системы классического педагогического образования. В современной российской педагогической науке стали изучаться и применяться западные концепции основанные на научных философских школах: феноменологии, герменевтики, структурализма и др.

Сегодня общества приближаются к опасной черте (гуманитарные проблемы, размывание национальной культуры, падение интереса к национальным корням, миграционные процессы), избежать катастрофы в области культуры и искусства на этом пути может только нравственное взаимоотношение, только гуманитарное воспитание и образование основанное на усвоении, сохранении и приумножении национального, самобытного искусства. В этом смысле Хайдеггеру претила мысль исключительности какой-либо идеи или культуры, или универсального понятия «гуманизм». По сути задача образования охранять различные версии и концепции гуманизма, культуры и искусства, так как именно в нем реализуется и сохраняется самоидентичность человека и нации на пути к свободе.

Формируясь в лоне общественной нравственности бытие людей становится бессмысленным: одна свобода стремится либо объективировать свободу другого, превратить другого в вещь (случай садизма, например), либо стать вещью в глазах чужой свободы (мазохизм, например). Однако свобода неотчуждаема: для человека быть и быть свободным - одно и то же. Не только коммуникация, но любое действие человека, «быть» (быть прекрасным) или «иметь» (купить картину), в онтологическом

анализе обнаруживается как направленность для-себя к недостижимому в-себе. Человек свободно выбирает ценности и полностью сам отвечает за свои действия, он вовлечен, окружен другими людьми, за которых он также несет ответственность. Сартр всегда верил в национальную культуру и искусство, как критерий прогрессивного развития общества (Соколова, 2006).

Для достижения этой цели в процессе воспитания на основе национальной культуры необходимо прежде всего формировать иерархию ценностей, в конечном счете определяющих будто и моральную зрелость личности. Таким образом, не поступки людей оказываются показателем уровня их нравственности, а интеллект личности, развитый на основе национального искусства как основы духовно-нравственного воспитания личности.

Конечно, современное российское общество нуждается в интеллектуально развитой личности, владеющей современными технологиями, процесса поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации, это - одна из функций школы и высших учебных заведений. Но нельзя приносить в жертву интеллекта этическое, духовно-нравственное развитие личности. Эти стороны воспитательного процесса неразрывно связаны с национальной самобытной народной культурой, более того, от морального уровня человека во многом зависит и реализация полученных им знаний, использование их для общественно-полезных целей, на сохранение и упрочение политического, экономического, культурного суверенитета или его деятельность будет строиться на базе размытых, аморфных, привнесенных ценностях не свойственной русской национальной культуре.

В процессе обучения в высшем учебном заведении должен проходить процесс социализации через приобщение к национальному искусству, художественному творчеству, основанному на национальной культуре. Этот процесс обучения и воспитания включает в себя несколько горизонтальных уровней и связей: студент-студент, студент-группа; по вертикали: студент-преподаватель, студент-педагогический коллектив вуза, студент-институты гражданского общества. Такой процесс духовно-нравственного воспитания будущих

специалистов в области культуры через национальное искусство предполагает взаимообмен определенным нравственным принципам и нормам отношений между людьми, взаимный учет их позиций, интересов и нравственных ценностей.

При этом условии преодолевается разрыв между обучением и воспитанием, снимается проблема соотношения обучения и воспитания. Ведь что бы ни делал студент, какое бы предметное, действие не совершал, он входит в ткань культуры и искусства и общественных отношений. Технократические концепции, напротив, особое внимание уделяют тому, чтобы, опираясь на систему «подкрепления», создать видимость добровольного подчинения личности этим требованиям и, тем самым, добиться гармонии между сознанием индивида и общества. Однако саму эту гармонию они объясняют как служение абстрактно-общим идеалам государства и нации в ущерб личным интересам, а ощущение ответственности личности проявляется как выражение лояльного отношения к ценностям общества и атрибутам власти.

Создается впечатление, что была поставлена задача создать малограмотное, безнравственное население, не имеющее достаточных знаний в области литературы, истории, философии, культурологии, и превращающееся со временем в манипуляторов и исполнителей чужой воли, от которых всего и нужно то - умение мало-мальски связывать между собой несколько предложений и владеть на базовом уровне знанием компьютера. Конец 20 в. характеризуется переоценкой ценностей и попытками выработать новый взгляд на мир и место человека в нем, глобальный экономический, политический кризисы, разрушение традиционного образования в бывшем СССР, смены ценностей, нравственных ориентиров определили и выбор содержания, форм, методов и средств обучения, позицию вузов, экономическое состояние вузов, иначе говоря - ту образовательную парадигму, которая доминировала в прошлые десятилетия.

Вместе с тем в начале 21 в формируется новая парадигма образования, в основу которой положено представление о духовно-нравственном воспитании будущих специалистов в области культуры через национальное искусство, о

гуманистическом типе личности, не только потребляющей культурные ценности, но и создающей национальную культуру и искусство. Профессиональная подготовка будущих специалистов в сфере культуры и искусства через национальное искусство знаменует собой кардинальную смену типа социокультурного наследования, при котором обеспечивается преобладание нового позитивного, аксиологически ориентированного обучения.

Это и означает смену парадигмы обучения на парадигму образования и сопровождается не только изменением традиционных педагогических технологий на инновационные, но прежде всего - пересмотром целей ценностей образования, сменой технократических отношений в системе «преподаватель - студент» на гуманистические, переходом от авторитаризма к сотрудничеству, от монолога к диалогу всех субъектов образовательного процесса от «культуры полезности» к культуре достоинства» (Асмолов, 2012). Духовно-нравственное воспитание будущих специалистов в области культуры через национальное искусство предполагает реально функционирующую систему, обеспечивающую единство непрерывного общекультурного, эстетического, художественного, социального, нравственного и профессионального развития личности с учетом потребностей общества и личных запросов. Данный принцип требует пересмотра содержания и технологии образования, профессионального развития личности студента. Этот принцип, в свою очередь, вызывает необходимость установления причинно-следственных связей, соотнесение их с выводами научных исследований, что позволит сформулировать закономерности подготовки будущих специалистов в сфере культуры и искусства через национальное искусство. В современных технологиях обучения недостаточно учитываются мотивы учебной деятельности студентов так, 45% респондентов считают, что современный вуз дает необходимые профессиональные навыки в сфере культуры и искусства, но не устанавливается связь с национальным искусством, русским народным творчеством. Более того, сложные объективные обстоятельства и непредсказуемы социальные перемены

вызывают у некоторых педагогов сомнения в необходимости гражданского нравственного воспитания, опоры в процессе обучения на национальное искусство и русское народное творчество. Действительно, мы наблюдаем, колоссальное влияние на общественное сознание разнообразных СМИ, которые приучают человека мыслить шаблонами, снижают интеллектуальный уровень, отвлекают человека от национальной духовной, нравственной культуры. Главный метод закрепления стереотипов - настойчивое каждодневное повторение, превращение массовой культуры в главную человеческую ценность, деологизация и размывание нравственных и социокультурных ценностей на всех уровнях образования. Как следствие - снижение интереса к социокультурной активности студента: гуманитарной, художественной, воспитательной, спортивной, поисковой, археологической.

Чтобы реализовать задачи, поставленные Президентом РФ необходимо осуществить тектонический сдвиг в системе образования, необходимо переоценить базисные структуры мировоззрения, содержательную часть таких гуманитарных курсов как история, философия, культурология, экономика, философия искусства, история мировых религий и ряд других, с обязательным учетом и анализом национального искусства и культуры, народного творчества.

Образование через приобщение к народному национальному творчеству позволяет формировать мировоззрение, систему идеалов и национальных ценностей государства: «Мировоззренческие идеалы выступают в форме чувственно-обобщенного образа, в которых желаемое представляется как должное, воображаемое как действительное и которые регулируют отношение человека не только в будущем, но и к настоящему, являются потенциальными нормами, образца поведения» (Лойфман, 2002: 5). Одухотворённое эстетическое, национально-ориентированное образование в индивидуальном сознании будущих специалистов формирует определенные коды поведения, позволяющие осмысленно определять жизненные приоритеты, формировать устойчивые социально-преобразующие функции в обществе.

Осознаваемые ценностно-нормативные представления будущих специалистов в сфере культуры и искусства образуют установки на профессиональную деятельность, в том числе и формируют гражданскую позицию. Образование через национальное искусство с необходимостью формирует нравственно-профессиональную культуру, включая в себя ряд элементов:

- формирование профессиональных и гуманитарных знаний как единое целое, позволяющее формировать устойчивость убеждений;

- формирование мировоззрения, которое формирует гуманистические идеалы, служит основанием для решение практических, жизненных, неординарных проблем с учетом национальных интересов;

- наличие навыков, умений, способов реализации в профессиональной деятельности таких качеств как профессионализм, мастерство, морально- деловые качества;

- является фундаментом цели обучения и воспитания специалистов в сфере культуры и искусства в высшей школе.

Особенностью подготовки специалистов в сфере культуры и искусства через национальное искусство является то обстоятельство, что их заказчиком является государство, институты гражданского общества, муниципальные образования, коммерческие организации, совокупность форм средне- и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях, так называемое государственно частное партнёрство.

Таким образом, мы пришли к ряду основных выводов: спецификой и особенностью подготовки студентов в сфере культуры и искусства через национальное искусство является то обстоятельство, что они должны в первую очередь служить формированию духовно-нравственного потенциала общества и государства, в силу этого в процессе образования и обучения должен быть сформирован не только профессионал с набором компетенций, знаний и умений, но и зрелый гражданин, обладающий всем комплексом социально-политических, нравственных и морально - психологических и гражданско-зрелых качеств основанных на национальной культуре и искусстве.

ЛИТЕРАТУРА

- Асмолов А.Г. 2012. Оптика просвещения: социокультурные перспективы М.: Просвещение. 450 с.
- Духовные основания русской школы. 2004. М-во образования и науки РФ, Бийский пед. гос. ун-т. им. В.М. Шукшина, Гуманитарно-образовательный проект: «Человек и культура». Бийск.
- Зеньковский В.В. 2003. О педагогическом интеллектуализме Сс. 145-160. - В кн.: Зеньковский В.В. Педагогические сочинения. Сост: Е.Г. Осовский, О.Е. Осовский; Общ. Научн. Ред. и вступ. слово Е.Г. Осовского. Саранск: Тип. «Красный Октябрь». 808 с.
- Лойфман И.Я. 2002. Мировоззренческие студии: избранные работы. Екатеринбург: Банк культурной информации. 100 с.
- Межуева В.М. 2006. «Идея культуры Очерки по философии культуры». М.: Прогресс-Традиция. 408 с.
- Путин В.В. 2007. Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 10 февраля 2007 г., г. Мюнхен. - URL: http://archive.kremlin.ru/appears/2007/02/10/1737_type633.
- Соколова Л. Ю. 2006. Очерки французской философии. XX века. СПб.: Роза мира. 179 с.
- Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года. Утв. указом Президента РФ № 537 от. 12. 05. 2009.
- Хёффе О. 2007. Справедливость: Философское введение». М.: Праксис. 192 с.

Получена / Received: 08.10.2018

Принята / Accepted: 24.10.2018

Воспитательный потенциал народного искусства в обучении студентов творческих специальностей

К.П. Абрамюк

ГАПОУ МО Московский Губернский колледж искусств (Талдомский филиал)
141900, Московская обл., г. Талдом, ул. Победы, д. 29
SAPEI MR Moscow Regional College of Arts (Taldom branch)
Pobedy str., 29, Taldom, Moscow Region 141900 Russia
e-mail: tdpi@list.ru

Ключевые слова: народное искусство, профессиональная подготовка студента, мастер-класс, целостная личность, культурное наследие.

Key words: folk art, professional training of students, master-class, wholesome personality, cultural heritage.

Резюме: В статье подробно рассматривается вопрос использования мотивов народного искусства в профессиональной подготовке студентов творческой специальности. В качестве основной деятельности в воспитании подростков выбран мастер-класс, раскрывается его влияние на положительную динамику формирования и становления культурной и грамотной личности.

Abstract: This article goes into the question of the creative specialties students professional training folk art motifs usage at large. Workshops were chosen as major teenagers' education activity, it's positive influence on the formation and development into a fully rounded and intelligent person is exposed.

[Abramyuk K.P. Educational potential of the folk art by the training of students of creative specialties]

В современной если образовательной круг среде этим наблюдается свои возрастающий путь интерес роль к развитию этим творческого него начала свои в обществе весь и личности. Одним дать из важнейших себя аспектов есть процесса видепрофессиональной того подготовки есть оказывается себе развитие путь способности друг к творческому дать преобразованию роль действительности виде на основе свои полученных путь знаний, умений всем и навыков. Важно есть при этом понимать, что народное весь искусство чаще России, представленноеразличными роль культурами путь и культурными весь традициями, многообразием есть народных есть промыслов, несет себе в себе огромный всем воспитательный дать и творческий виды потенциал свои в образовании.

В педагогическом виде процессе, направленном есть на

профессиональную есть подготовку виды специалистов путь в области есть декоративно-прикладного роль искусства, национальная есть традиционная всем культура, особенности есть декоративно-прикладного круг искусства себя того или иного друг региона, имеет роль ключевое виды значение, поскольку всем основой этим уникального дать ручного виде художественного дать труда этим является этим соединение виде культуры путь и творческого роль восприятия круг окружающего путь мира.

Формирование роль всесторонне него и гармонично есть развитой виды личности есть является круг основной друг целью свои воспитания, и важной себя составляющей если развитой если личности всем является есть ее духовно-нравственная чаще культура. Развитие дать ее напрямую круг связано свои с формированием есть духовных есть ценностей. Это очень дать тонкий него психологический есть процесс. Необходимо путь создавать есть условия, благодаря есть которым виды ценности него будут этим правильно того восприняты, переосмыслены круг и приняты дать индивидуумом (Муминова, 2015: 504).

Приоритетной путь целью если художественного есть образования путь является виды духовно-нравственное свои развитие, то есть формирование есть у него качеств, отвечающих себе представлениям того об истинной себе человечности, доброте, культурной того полноценности роль в восприятии есть мира (Мельников, 2009: 314). С целью есть создания виды условий свои для принятия себя ценностей путь с достаточной свои эффективностью путь используется есть народное путь творчество друг предыдущих виде поколений. Народная круг культура виде есть важная путь и неотъемлемая виде часть путь воспитательного него процесса.

Потенциал дать народного себя творчества есть в воспитательном виде процессе путь сложно есть недооценить. Во время себе знакомства чаще студентов виде с народным если искусством есть можно есть рассмотреть него процесс дать формирования того личностных весь ценностей, которые того способствуют него становлению него духовно-нравственных путь ориентиров, это верность, патриотизм, ответственность,

чувство дать долга дать и коллективизма, трудолюбие свои и вежливость.

Произведения виды искусства свои воздействуют путь на чувственную него сферу себя человека, расширяют если его жизненный есть кругозор, активизируют свои духовный чаще потенциал весь личности. Согласно виды выражению есть Л.С. Выготского, «...искусство если есть общественная чаще техника себя чувства, орудие этим общества, посредством этим которого роль оно вовлекает виды в круг социальной него жизни дать самые него интимные того и самые есть личные этим стороны дать нашего роль существа». Уникальным этим качеством виде искусства весь является путь отсутствие себякаких-либо готовых себе рецептов дать правильного есть поведения есть человека. Нравственный путь потенциал, заключенный себе в произведениях если искусства, открывает дать человеку весь путь к размышлению себе о смысле дать жизни и поиску чаще самостоятельной есть дороги роль свободного себя развития (Выготский, 1997:96).

Связь круг художника-мастера весь с народной себя культурой чаще является этим не просто всем проявлением свои его образованности, но и важнейшей дать составляющей этим профессиональной друг компетентности. Эти связи дать в педагогическом чаще процессе свои предполагают того выделение себя системы дать признаков, характеризующих этим образовательный весь потенциал роль народного есть творчества: целостность, этноцентричность, коммюнитарность всем (открытость есть духовному есть единству чаще поколений), самобытность весь этно-художественной виды формы, синтетичность, традиционность, региональность, динамичное есть единство чаще традиции этим и инновации.

Необходимым путь педагогическим если условием путь является него образовательное себя пространство, открытое круг на региональную того народную чаще культуру есть и включающее есть в себя образовательные друг среды себя института путь искусств чаще и профильного этим историко-этнографического друг музея, актуализирующего свои образовательный того потенциал этим регионального путь народного есть художественного того творчества.

Комплексное освоение если духовных себя ценностей друг осуществляется того посредством роль овладения виды ремеслами. В основе этим обучения виде студентов этим творческих есть специальностей себе лежит чаще работа виде студентов виде с подлинными круг произведениями есть народного дать художественного путь творчества путь в условиях свои образовательной свои среды, музеях, выставках того и фестивалях, направленная дать на развитие всем самостоятельной дать творческой путь деятельности виды будущих есть специалистов всем народных себя художественных есть промыслов.

Действенными друг методами круг приобщения виды студентов круг к знаниям этим являются: проблемные виде лекции, семинары-исследования, система есть творческих свои заданий, самостоятельное свои проведение свои ими мастер-классов.

За время себя работы этим на выставках, фестивалях есть и торжественных путь мероприятиях себе чаще всего виды прибегают если к такой путь форме виде работы, как мастер-класс. Целью путь мастер-классов себе является всем развитие роль ключевых есть компетенций свои в участников, знакомство свои с передовыми если технологиями есть и передача есть практического себе опыта если слушателям, всестороннее виды развитие путь личности, культуры есть человека, его творческих друг способностей, профессиональной есть ориентации всем и практических роль навыков. Этот формат друг работы себя - отличный друг способ виде поделиться виде опытом себе и усовершенствовать есть свои собственные круг навыки свои в работе.

Мастер-класс виды становится ости. Очень того часто чаще можно того видеть, что участники если переживают весь друг за друга. Преодолевая этим трудности, коллектив если духовно него сплавляется, и интересы есть каждой путь отдельно есть взятой свои личности виде в коллективе чаще отходят себя на второй того план. Интерес чаще коллектива всем выходит себе на первый есть план. Студенты дать в процессе своейподготовки чаще и проведения него учатся себе работать роль в команде, слышать есть других круг и уметь путь

проявлять этим себя.

Большую свою роль в формировании дать успешной дать работы всем играет всем мастерство виды педагога, его духовно-нравственные себе ценности, которые всем он транслирует себя участникам него мастер-класса. Немаловажное всем значение себя имеет есть и педагогический роль авторитет, личность свои педагога, который себя формирует него мотивационную если составляющую всем образовательного друг процесса (Кузнецов, 2015: 43).

Обратная свои связь всем -так же является чаще одним есть из главных путь преимуществ роль мастер себе классов. Во время виды мастер-класса свои участники него не являются свои пассивными себя слушателями, они участвуют него в обсуждениях, получают чаще консультации, предлагают свои свои темы и варианты чаще решения если поставленной путь проблемы, задают уточняющие роль вопросы, получают свои оценку того своей роль работы свои или ценные виде советы, которые есть помогут достичь себя гораздо круг большего.

Студент виде демонстрирует друг ученикам если порядок себя действий чаще определенного себя содержания свои (например, если это мастер-класс круг по гончарному роль делу, то методы путь работы весь с гончарным всем кругом круг или современные всем способы есть росписи есть гончарных есть изделий), и предлагает друг им самостоятельно друг повторить есть весь процесс этим под его руководством. Одновременно того с этим они комментируют есть наиболее этим значимые него моменты того и отвечают чаще на вопросы свои учеников. В заключение всем педагог чаще может роль дать полезные виде рекомендации роль и советы круг по практическому есть применению себя полученных путь навыков.

Построение этим образовательного есть процесса путь в виде мастер-классов весь на основе него декоративно-прикладного виды и народного того искусства путь позволяет есть решать круг следующие роль задачи: формирование путь любви путь к искусству есть и интереса путь к его прошлому этим и настоящему; развитие есть бережного друг отношения этим к нему, культуре; воспитание путь чувства всем гордости; развитие есть эмоционально-ценностных путь отношений.

Восприятие путь произведений путь искусства себя воспитывает него в людях дать чувство виде прекрасного (Балатукова, 2015:661). Творческая круг деятельность путь позволяет весь развивать весь у детей круг самостоятельную свои активность, творческое путь мышление. Ребенок роль со временем друг начинает роль бережно него и уважительно есть относится дать ко всем видам того искусства, культурному дать наследию виде и традициям друг своего роль народа.

Высокий есть уровень есть заинтересованности есть студентов себя в использовании этим элементов чаще народного того художественного того творчества друг при выполнении виде ими творческих путь работ, проведении весь самостоятельных дать мастер-классов,дает положительную этим динамику круг в изменении есть их ценностных дать ориентаций круг и уровня всем художественно-эстетических есть потребностей.

Народное себе искусство этим сохраняет путь и развивает есть исторически если сложившиеся путь виды и формы, и может роль рассматриваться есть как компонент есть содержания него этно-художественной роль подготовки есть будущего свои художника-мастера. Его изучение виде помогает путь лучше друг изучить этим этнические всем процессы, связи есть с соседними есть народами. Приобщение если студентов есть творческих путь специальностей свои к нашей роль национальной дать культуре, промыслам дать - это единственный себя путь воспитания дать личности, сохранение если самосознания есть и приобщения друг к этических, гуманным путь нормам есть общества.

ЛИТЕРАТУРА

- Балатукова друг З.И. 2015. Роль художественной чаще литературы есть в воспитании всем молодого весь поколения дать...////. - Молодой всем ученый. № 15: 661-663.
- Выготский Л.С.1997. Воображение дать и творчество виды в детском путь возрасте. СПб.: СОЮЗ. 96 с.
- Кузнецов круг Е.А. 2015. Личность виде педагога есть как фактор виды активизации дать творческой этим мотивации путь в образовательном виды процессе. - Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование. № 1

(37): 42-44.

Мельников того В.А. 2009. Становление свои и развитие свои художественного виде образования этим в России. - Вестник свои Башкирского всем университета. № 1: 313-316.

Муминова него Н.А. 2014. Формирование него гармонично чаще развитой свои личности всем как цель воспитания себе в современном него демократическом есть обществе. - Молодой друг ученый. № 9: 502-505.

Получена / Received: 25.09.2018

Принята / Accepted: 13.10.2018

Возможности полихудожественного подхода при изучении орнамента русской шали в дошкольном образовании¹

Е.В. Боякова

ФГБНУ Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования

119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп. 1

FSBRI Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education

Pogodinskaya str., 8, building 1, Moscow 119121 Russia

e-mail: ekaterinavb@inbox.ru

Ключевые слова: хоровод, шаль, орнамент, дошкольное образование.

Key words: round dance, shawl, ornament, preschool education.

Резюме: В статье показаны художественные особенности орнаментальных рисунков русских платков и фигур хоровода. Намечены педагогические возможности сравнительного ознакомления детей старшего дошкольного возраста с искусством хоровода и оформления шали.

Abstract: The article shows the artistic features of the Russian shawls ornamental drawings and figures of round dance. Pedagogical possibilities of senior preschool age children comparative acquaintance with art of a round dance and registration of shawl are outlined.

[**Boyakova E.V.** The possibilities of a polyartistic approach in studying the Russian shawls ornament in preschool education]

Народное искусство вошло в жизнь детского сада стараниями педагогов, считавших, что для воспитания гражданина необходимо использовать «местные» ресурсы. В середине XIX века фребелевская система использовала немецкие песенки и игры с песнями, в том числе народные. Ученица К.Д. Ушинского Е.И. Водовозова писала, что необходимо использовать наши, русские песни. В книге «Умственное развитие детей от первого проявления сознания до восьмилетнего возраста» она привела примерный репертуар. Потом работу по внедрению народного искусства вели многие

---

¹ Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки Российской Федерации по Проекту «Социокультурный портрет современного ребенка на разных этапах детства: возрастные и индивидуальные особенности формирования художественного восприятия и мышления» 27.7452.2017/8.9

деятели дошкольного дела. Со второй половины XIX в. начали появляться сборники народных песен, композиторские песни на народный лад (В. Калинников, А. Лядов). В XX веке в процессе становления советской системы дошкольного воспитания значимыми были работы Н.А. Ветлугиной, А.П. Усовой, Е.А. Флёриной. В системе обучения изобразительному искусству присутствовало обязательно декоративное рисование, а народные песни и музыкальные игры - в музыкальном воспитании. Поэтому сегодня надо говорить, скорее, не о внедрении народного искусства в образовательную деятельность детских садов, а поиске новых форм педагогической работы и расширении круга предлагаемых образцов для поддержания вариативности содержания.

Ознакомление детей с искусством шали обладает широкими педагогическими возможностями. Не претендуя на искусствоведческое исследование, и не ставя задачу изучения и сравнения платков и хороводов, покажем педагогический потенциал такой работы.

Шаль имеет восточное происхождение. Как известно, ввела ее в европейскую моду жена Наполеона. Шаль имела форму прямоугольника большого размера. На картинах русских художников запечатлены дворянки, украшающие себя шалью. Они обычно шаль драпировали по фигуре. Завоевав вкусы купчих, шаль «перебралась» на плечи, скрывая фигуру, как в традиционном женском костюме - сарафане. Купчихи предпочитали большие квадратные платки (шали), складывавшиеся по диагонали в треугольник. Традиционный элемент женского костюма - головной убор полотенежного типа - стал носиться на плечах (Скворцова, 2009: 5).

Производство платков быстро распространялось в России. Сначала это было кустарное производство, потом - мануфактурное. Продвижение шло от изысканности и дороговизны к простоте и дешевизне. Завоевание платками и шальями крестьянского населения позволило сохранить и широко распространить этот атрибут женского костюма. Образцами для набивных рисунков служили орнаменты каменной и деревянной резьбы, орнаментальное и лицевое шитье, переосмысленные с точки зрения русских традиций

узоры привозимых из Европы и с Востока. Рисунки имели поэтические названия «травчатый, копытцами, уступами, струями, репьями, шахматный» (Русские шали, 1986: 5).

В начале XIX века русские шали по качеству нити, тканья, расцветки и узора зачастую превосходили европейские. О стилевых особенностях шалей этого времени писала Г.А. Макаровская: «Их композиционное решение четко и многообразно. Узкая узорчатая кайма по краю с фестончиками и гирляндами мелких цветочков, похожих на зерна жемчуга, нанизанные на нить, подчёркивают белизну фона. Чередование цветных пятен - красных, голубых, зеленых - создает спокойный ритмический строй. Шаль с орнаментальными полосами - «дорогами», с травчатой разделкою, с каймой по двум краям отличает живописность рисунка и необыкновенно звучная колористическая гамма, построенная на сочетании белого, голубого и зеленого цветов. Шали с широкой каймой из узорных прямоугольников имеют своеобразный, не заполненный рисунком середник, геометризованные формы лишены сухой схематичности, цветовое решение сдержано. Свободный середник с широкой, плотной, как бы чеканной каймой из диковенных крупных листьев необычайно оживляется направленной из углов к центру изящной цветущей ветвью. Это композиционное решение выявляет не только присущее создателям шали чувство масштабности, орнаментальное мастерство, и ясное представление о бытовом назначении произведения» (Русские шали, 1986: 14).

С расширением производства и распространением более дешевых набивных технологий, в шالях использовались те же орнаментальные мотивы и их расположение. Например, бордюр, кайма и угловые мотивы располагались в прямоугольнике шали обособленно, как будто она состояла из отдельных частей, сшитых в единое целое. «К концу XIX столетия на платках и шالях широкая кайма дополняется фестонами, зубчиками с ажурной проработкой, напоминающей кружево или басменный узор. Акцентированная четким контуром, ритмическая изогнутая гирлянда связывает отдельные элементы в композицию. «Опахала» и «огурцы» преобразуются в цветочные вазоны», - пишет Г.А. Макаровская (Русские шали, 1986: 20). Указанные

особенности ярко проявились на Павловопосадских шалих.

Для шалей Павловского Посада характерен растительный орнамент: цветы и листья. Полевые и садовые цветы (георгины, лилии, хризантемы, тюльпаны) komponуются с другими узорами. Главный цветок павловского платка - роза. Орнамент включает концентрические круги их цветочных гирлянд, крупные формы в узлах (большие цветы или объемные букеты из цветов разных размеров), равномерно расположенные по всей площади платка мелкие цветочки и незаполненная рисунком середина (средник). Цвет фона и основного узора подбираются по принципу контраста, чтобы основной узор выступал ярко. По таким же принципам формируется восточный узор: «бобы» или «огурцы», миндалевидные медальоны, геометризованные растительные формы.

Во второй половине XIX века натуралистические изображения цветов, букетов преобладали в тканях, вышивке, кружеве, росписи фарфора, интерьеров, жостовских подносов. Эта художественная тенденция дает простор педагогическому творчеству в смысле обобщений, вариаций, интертекстуальности, доступных аллюзий и реминисценций. Интертекст присущ языковым и неязыковым искусствам. Интертекстуальные связи выстраиваются между произведениями литературы, пластических искусств, музыки, кино и др. Один вид художественного творчества или искусства может выступать как гипертекст с большим числом гиперссылок, позволяющих свободно переходить от одного вида искусства к другому, от средства выразительности в одном искусстве и идентичному средству в другом, формируя у ребенка целостное представление и систему знаний об искусстве и через него о мире в целом, устанавливая общность культурной памяти.

Наиболее ярко орнамент русской шали созвучен хороводу. Танец с шалими присущ современной профессиональной хореографии. В народных хороводах использовали платки.

Хоровод, как и ношение шали, присущ больше праздничным гуляниям или времени отдыха от работы. Коллективные круговые пляски помимо обрядовых функций служили общению, особенно молодых людей и девушек,

выполняя социокультурную функцию. На гуляния и игры надевали красочные головные уборы, украшения, лучшие одежды. Хороводы водили круглый год, но больше всего - от Пасхи до Петрова дня. В каждом регионе России бытовали свои оригинальные хороводы, отражавшие местные традиции. Хороводы отличались по манере исполнения, композиции, количеству участников.

Хоровод - это не только движение по кругу. Он часто состоял из нескольких фигур, плавно переходящих из одной в другую. Один из видов хороводов - орнаментальный. В нем создавались оригинальные, порой запутанные фигуры, следовавшие друг за другом в строгой последовательности. В разных областях орнаментальный хоровод называли «фигурным», «кружевным», «узорным» и др.

Хоровод, будучи предметом пристального внимания хореографов, как научная проблема мало изучен. Интересен диссертационный труд О.Ю. Фурман, посвященный хороводным традициям старообрядцев (Фурман, 2009). Между тем, этот танцевальный жанр настолько разнообразен, что может стать проблемой отдельного исследования. Уникальную практическую и научную ценность имеет книга К.Я. Голейзовского.

В разных источниках называются базовые фигуры (рисунки) хоровода, каждая из которых созвучна орнаментальным художественным традициям платков Павловского Посада: круг, два смежных круга, круг в круге, «корзинка», «восьмерка», шеренги напротив друг друга, «улитка» («капустка», «завивать кошечкой» и др.), «змейка» («кривули», «уж»), «ворота», «гребень» («прочес») и др. Рисунки могут иметь и другие названия, например, «колонка», «карусель» и т.д. В некоторых источниках описывается сакральная последовательность фигур хоровода, как символа вселенского лада.

К.Я. Голейзовский описывает другие части хоровода: «наборную» (начало хоровода, когда собирались участники, собственно хоровод и «разводную» (выбывание участников) (Голейзовский, 1964: 127)

Значимое место в хороводе, как и в платке - центр.

Например, в мартовском хороводе в Тульской губернии перед началом танца хороводница выходила в центр круга с хлебом-солью, поворачивалась на восток, как бы призывая солнце (Голейзовский, 1964: 127). Во второй части выстраивались поочередно хороводные фигуры. В игровых хороводах главный персонаж выходил в центр круга («Заинька»).

В хороводах использовали платки. Например, «Радуницкий» весенний хоровод вокруг липы - «Липинька» (в «Троицких» хороводах водили вокруг березы). Хоровод танцевали с платками или выстраивали из платков и сучьев шатер, в котором хороводница плела венки. (Голейзовский, 1964: 149). В некоторых хороводах платки заменяли венками (Голейзовский, 1964: 161). Хороводы могли водить, держась за платки, идя по кругу, навстречу друг другу, входя и выходя из круга, подлезая под платок. В таких хороводах, как говорили, «завивали хмель» (Голейзовский, 1964: 157).

Проведение художественных параллелей между орнаментом шали и хоровода возможно в старшем дошкольном возрасте, когда детям доступно исполнение разнообразных хороводных фигур. В предварительной работе изучаются и сравниваются особенности обоих художественных явлений. Затем - проводятся интегрированные занятия, на которых дети в разной художественной технике «собирают» орнамент шали и исполняют хоровод с Павловопосадскими шальями.

ЛИТЕРАТУРА

- Голейзовский К.Я. 1964. Образырусскойнароднойхореографии. М.: Искусство. 368 с.
- Рудин Н.Г. 1979. Павловские шали. М.: Лег. индустрия. 51 с.
- Русские шали. 1986. М.: Советская Россия. 181 с.
- Толстухина Н.В., Полосинова Т.А. 2007. Павлопосадские шали. М.: Интербук-бизнес. 174 с.
- Скворцова И.В. 2009. Шаль как атрибут праздничного женского костюма в русской культуре (XIX-начала XX вв.). Дис. ... канд. искусствоведения. СПб. 203 с.
- Фурман О.Ю. 2009. Хороводно-игровая традиция старообрядцев Забайкалья рубежа XIX-XX вв.: опыт морфологического исследования. Автореф. ... канд. искусствоведения. СПб. 25 с.

Получена / Received: 09.10.2018

Принята / Accepted: 22.10.2018

Решение педагогических задач в курсе ручной вышивки при переходе его на дистанционные (электронные) формы обучения

Н.Ю. Бобыкина

Гжельский государственный университет
140155, Московская обл., Раменский р-н, пос. Электроизолятор, д. 67
Gzhel State University
Elektroizolyator, 67, Ramensky District, Moscow Region 140155 Russia
e-mail: artgzhel@yandex.ru

Ключевые слова: традиционная народная вышивка, дистанционное обучение, педагогические задачи, дистанционные формы обучения, динамическая модель.

Key words: traditional folk embroidery, remote learning, pedagogical tasks, remote learning forms, dynamic model.

Резюме: В статье поднята проблема сохранения уникального народного творчества с помощью дистанционных технологий. Разработанная динамическая модель дистанционного курса обучения традиционной народной вышивки, научный подход к изучению и развитию местных традиций вышивки на практике показали, что правильно поставленные педагогические задачи на основе синергетических принципов могут смоделировать курс в многовариантном виде и способствовать обучению специалистов с учетом их профессиональной деятельности и возраста.

Abstract: The article raises the problem of preserving the unique folk art using remote technology. The dynamic model developed for distance training course of traditional folk embroidery, scientific approach to the study and development of local traditions of embroidery in practice has shown that properly assigned teaching tasks based on synergetic principles can make a multi-variant course and help to train specialists according to their professional activity and age.

[Bobykina N.Y. Solution of pedagogical tasks in the course of hand embroidery when you switch it on remote (electronic) forms of learning]

Целью данной статьи является постановка педагогических задач в дистанционном курсе традиционной народной вышивки. Сохранение уникальности этого направления традиционного народного искусства с учетом национальных особенностей и местного колорита, воспитание подрастающего поколения на местных традициях стало главной педагогической задачей при разработке дистанционного обучения вышивке.

Не секрет, что обучение художественной обработки

текстильных изделий в дистанционной форме считается формально невозможным из-за трудоемкого ручного процесса изготовления предметов искусства. Против дистанционных форм обучения выступают руководители высшей школы народного искусства, беспокоящиеся за сохранение уникального вида искусства, каким является художественная вышивка, кружевоплетение, ткачество и др. Тем не менее, компьютерные курсы, предлагающие дистанционное обучение вышивке, вязанию, шитью и др., уже давно существуют на рынке обучающих технологий, но их задача, чаще всего, сводится к проведению мастер-классов, тогда как традиционное обучение ставит перед собой множество педагогических задач и предлагает множество форм и средств. Дистанционные курсы обучения вышивке и другим видам художественной обработки текстильных изделий, также как и курсы обучения в традиционных вузах и колледжах, должны решать одинаковые задачи, такие как предоставление знаний, методическое сопровождение обучения, контроль качества обучения и коммуникация всех участников процесса обучения.

В дистанционном обучении используются те же средства обучения, что и в традиционной форме: лекция, семинары, практические занятия, тесты и др. Меняется только форма предоставления материала. Например, лекцию можно оформить в виде видеофильма, презентации, текстового файла, электронного учебника или вебинара. Главное, чтобы материал был доступен для учащихся из любого устройства, и пользоваться им можно было в любое время. Практическое занятие может предоставляться в виде файла pdf, слайдшоу, видеофильма, презентации и даже мультфильма, а зачеты предъявляться в форме прямого эфира, слайд-шоу или лонгрида (формат подачи материала в виде текста, совмещенного со слайдами, рисунками, схемами и видеорядом).

К дистанционным курсам сегодня обращаются слушатели разного возраста, поэтому для того, чтобы сделать информацию максимально доступной каждому, необходимо иметь несколько вариантов предоставления материалов. Потенциальные ученики ищут место обучения, удобное во всех отношениях: чтобы оно было недалеко от места жительства, чтобы обучение занимало

немного времени, и качество знаний соответствовало их требованию. Поэтому дистанционное обучение становится все более востребованным. Сегодня в качестве студентов на курсы приходят люди в возрасте 60-70 лет. Они не получили в свое время в силу разных причин нужное им образование. Старшее поколение больше воспринимает информацию в текстовом варианте, желательно на бумажном носителе, как они привыкли. И тесты, и зачеты для них удобны в обычной форме. А у молодого поколения, умеющего пользоваться различными гаджетами почти с рождения, восприятие информации идет через визуальные картинки или инфографику. Они легко создают прямой эфир в социальных сетях, собирают слайд-шоу и даже видеofilмы. Поэтому так важна сегодня вариативность в дистанционном курсе обучения традиционной народной вышивке. Эту задачу успешно решает модульное обучение, с помощью которого можно построить индивидуальные маршруты для каждого студента или группы определенного возраста.

Преподаватели, мастера по вышивке, искусствоведы, руководители мастерской имеют разную познавательную деятельность, и в конечном итоге от учебы на курсе склонны видеть разный результат. Модульное обучение имеет возможность подобрать индивидуальную траекторию для каждого обучающегося, согласно профессии и особенности восприятия его возраста, сделать доступным такое образование, которое необходимо обучаемому в его профессиональной деятельности: на производстве, в школе, колледже или вузе, учреждении культуры или творческом центре. В случае необходимости студент может дополнительно пройти курс повышения квалификации, изучив материалы любого нужного ему обучающего модуля, необходимые ему для работы и без отрыва от производства.

Традиционное обучение вышивке, в основном, опирается на уже известные бренды: мстерская гладь, владимирские верхошвы и др., и с большим трудом программа курса дополняется другими материалами. Существует много традиций в вышивке народов России и ввести их в общий курс традиционного обучения достаточно проблематично. Не в этом

ли кроется недостаточное развитие строчевышивального производства в дальних районах, ведь жители страны все больше интересуются своими национальными традициями, но нет специалистов, которые могли бы объяснить национальные особенности и предложить обучение вышивке по национальному принципу. Нехватка профессиональных кадров в дальних районах страны создает проблему качественного обучения в центрах дополнительного образования, школах искусств и общеобразовательных учреждениях. Не может развиваться строчевышивальное производство, несмотря на то, что интерес населения к традиционной культуре растет.

Для того чтобы найти решение этой проблемы, на базе ФГБОУ «Гжельский государственный университет» была проведена научно-исследовательская работа по созданию дистанционного курса обучения художественной обработке текстильных изделий на примере традиционной народной вышивки и в результате была разработана динамическая модель дистанционного курса. Эта модель предполагает постоянное наполнение курса новым материалом с помощью самих обучающихся. На основе динамической модели был построен дистанционный курс обучения традиционной народной вышивке, где в качестве эксперимента участникам апробации было предложено самим участвовать в наполнении курса информацией, дополнив контент курса своими сообщениями о музейных экспонатах, мастерах по вышивке, строчевышивальных мастерских, бытовавших в их родных местах, национальных особенностях вышивки ее узоров и местной терминологией вышивки. Эксперимент показал, что обучение не только известных вышивальных технологий, но и включение в курс вышивки своего народа усилило мотивацию к активному обучению курса, проведению исследования местных традиций. Сам преподаватель, автор курса, физически не сможет собрать весь материал по вышивке России, но с привлечением самих обучающихся, наполнить курс уникальным местным материалом возможно. Кто как не местный житель, может хорошо рассказать об особенностях своих традиций, найти редкие узоры и предложить их для внедрения в контент дистанционного курса? Не об этом ли говорил академик РАО

А.М. Новиков, когда выражал свое мнение, что «только в активном взаимодействии законов педагогики: наследовании культуры, преемственности и самоопределения, - возможен позитивный результат воспитания личности» (Новиков, 2009). На этих же законах ведут свои исследования по обучению творческих кадров педагоги-ученые МГГУ им. М.А. Шолохова (Ткалич, 2011).

Студент, переходя из пассивной роли объекта в обучающем процессе, в активную, становится творческой личностью и получает хорошую мотивацию к обучению в курсе. А сам курс выявляет те взаимодействия, которые изучает сегодня синергетика, фокусирующая внимание на многовариантность в зависимости от множества влияющих факторов и условий. Поэтому здесь возникает роль преподавателя, как автора курса, способного на синергетический (самоуправляемый) процесс, и как тьютора, который направляет процесс обучения, но не навязывает и не требует, как строгий учитель в традиционном методе обучения, а стимулирует желание студента активного обучения.

В условиях информационного общества главной целью динамической модели дистанционного курса становится интеллектуальное и нравственное развитие личности, умение работать с информацией, формирование у обучающего творческого мышления. Обучение кадров в сфере народной культуры с учетом особенностей традиций в каждой местности, согласно итогам научного исследования динамической модели, решается с помощью включения дистанционных форм в обучении, способствует созданию полного дистанционного курса обучения различных направлений художественной обработки текстильных изделий, таких, как вышивка, кружево, ткачество, народный костюм. Главное, чтобы создаваемый курс был спроецирован не столько на общее развитие знаний, сколько на сохранение уникальных традиций отдельной местности (Бобыкина, 2017).

Таким образом, дистанционные технологии, благодаря инновационному решению поставленных педагогических задач, становятся элементом опережающего образования, способствующего стимулировать исследование местных

традиций, создание или восстановление строчевышивальных художественных промыслов.

ЛИТЕРАТУРА

- Бобыкина Н.Ю. 2017. Проблемы сохранения уникальности традиционной народной вышивки России при переходе к дистанционным формам обучения. - Гуманитарное пространство. Международный альманах. Т. 6. № 4: 676 - 680.
- Новиков А.М., Новиков Д.А. 2009. Обучение основам методологии. - Педагогика. № 7: 11-17.
- Ткалич С.К. 2011. Универсальная педагогическая модель подготовки творческих кадров на основе национально-культурного компонента: теоретический аспект и технологическая характеристика. - Вестник МГГУ им. М.А.Шолохова. Серия «Педагогика и психология». № 4: 68-74.

Получена / Received: 10.10.2018

Принята / Accepted: 22.10.2018

Теоретические и практические вопросы музыкально-эстетического развития подростков в дополнительном образовании¹

О.Е. Дробот

ГБУДО Детская школа искусства имени М.А. Балакирева
109444, г. Москва, ул. Ферганская, д. 23
SBIFE Children's Art School named M.A. Balakirev
Ferganskaya str., 23, Moscow 109444 Russia
e-mail: olya_drobot@mail.ru

Ключевые слова: дополнительное образование, музыкально-эстетическое развитие, подростки, система деятельности преподавателя.

Key words: additional education, musical and aesthetic development, adolescents, teacher activity system.

Резюме: В статье освещены теоретические и практические аспекты педагогической деятельности преподавателя на занятиях музыкально-эстетического направления. Предложена разработанная и апробированная система педагогической деятельности преподавателя по музыкально-эстетическому развитию подростков. Кратко описаны этапы опытно-экспериментальной работы по реализации элементов системы.

Abstract: The article highlights the theoretical and practical aspects of pedagogical activity of the teacher in the classroom musical and aesthetic direction. The developed and tested system of pedagogical activity of the teacher on musical and aesthetic development of teenagers is offered. The stages of experimental work on the implementation of the system elements are briefly described.

[Drobot O.E. Theoretical and practical issues of musical and aesthetic development of adolescents in additional education]

Учреждения дополнительного образования предлагают детям достаточную самостоятельность, свободу выбора образовательных программ, возможность расширить свой кругозор, развить свои способности, определить актуальные цели и стратегии, способствующие социально-профессиональному самоопределению, дают возможность «проектирования пространства персонального образования для самореализации личности» (Концепция развития дополнительного образования детей). Особенно в этом

---

¹ Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки Российской Федерации № 27.7394.2017/8.9

нуждаются дети подросткового возраста, возраста-перехода от «почти взрослого ребенка к почти зрелому взрослому» (Малкина-Пых). В процессе педагогической деятельности приходится искать новые актуальные, созвучные современному этапу развития общества методы, условия, формы, приемы обучения детей, которые бы способствовали активизации музыкально-эстетического развития подростков (Акишина, Олесина, Радомская, 2017).

Результатом изучения научных трудов и практических исследований по этой теме, стала авторская система педагогической деятельности преподавателя по музыкально-эстетическому развитию подростков. Подчеркнем особое значение в системе специальных педагогических принципов воздействия на музыкально-эстетическое развитие подростков, сформулированных на основе триединства педагогического метода М.А. Балакирева: интонация как камертон авторской (творческой) мысли; импровизация как способ усвоения нового; программность как акт сотворчества. Интонация является импульсом к проникновению в глубины авторской композиторской мысли, позволяет постичь его истоки, услышать ее современное звучание. Импровизация как интерактивный способ усвоения нового помогает почувствовать себя творцом, раскрыть созидательные возможности и умения, проявить инициативность, познакомиться с творческим процессом (Красильников, 2015). Программность как акт сотворчества усиливает образное мышление подростка, фокусирует и концентрирует его на одной теме, направляет ход творческой мысли.

Эффективность созданной системы зависит от соблюдения следующих педагогических условий: равноправие сотрудничества преподавателя и учащихся; динамичность и интенсивность образовательного процесса; получение теоретических и практических знаний в активной музыкально-эстетической деятельности; расширение опыта творческой и конкурсной работы; коллективность действий. Разработанные и реализованные в современных формах урока (арт-проекты, творческие дебаты, музыкально-исторические реконструкции, брейн-ринги, квесты) методы музыкально-эстетического

развития подростков (актуализации эстетического чувства, взаимного творческого сопряжения, погружения в художественно-исторический контекст, последовательного осознания авторского замысла) продуктивно работают и обеспечивают высокий уровень музыкально-эстетического развития.

На начальном этапе опытно-экспериментальной работы для выявления уровней музыкально-эстетического развития в контрольной и экспериментальной группах были предложены пять критериев, позволяющие выявить и зафиксировать начальный уровень музыкально-эстетического развития подростков: степень их эмоциональной отзывчивости и открытости к музыкально-эстетической деятельности, интеллектуальной информированности, активности работы, способность к творческому мышлению. Первый критерий - заинтересованность учащегося в музыкально-эстетическом опыте - показывает степень увлеченности данным видом искусства, силу потребности в музыкально-эстетической деятельности. Второй критерий - интеллектуальная эрудированность в области музыки - дает возможность выявить имеющиеся у подростка знания о музыкальном искусстве, которые являются импульсом к дальнейшему музыкально-эстетическому развитию. Третий критерий - активность и инициативность работы в группе - позволяет определить желание и способность подростка к включению в музыкально-эстетическую деятельность, уровень соучастия в ней. Четвертый критерий - коммуникативность в процессе музыкально-эстетической деятельности - отражает потребность подростка в доброжелательном общении с преподавателем и другими учениками в процессе музыкальных занятий. Пятый критерий - способность к творческому самовыражению - обнаруживает: вербальную, эмоциональную и деятельную реакции на музыку, глубину теоретических и практических знаний подростка.

Анализ данных на констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы показал, что исходный уровень музыкально-эстетического развития подростков в экспериментальной и контрольной группах схож по показателям и существенной количественной разницы в выявленных уровнях

не отмечается, что способствует чистоте эксперимента. По первым трем критериям большинство детей имели средние показатели, число высоких и низких показателей было небольшим. При выявлении коммуникативности подростков (четвертый критерий) наблюдались схожие цифры, число детей стремящихся к общению и закрытых для него примерно равно. Творчески проявить себя (пятый критерий) отказывалось большое количество подростков, высокий и средний балл в этом критерии выявлен у небольшого количества детей.

Констатирующий этап эксперимента показал отсутствие преимущества экспериментальной группы перед контрольной по исходному уровню развития. Формирующий этап опытно-экспериментальной работы позволил проверить эффективность составляющих элементов системы, таких как идея, цель и конкретизирующие ее задачи, принципы, необходимые педагогические условия, методы и формы и обнаружил достаточно высокую динамику развития детей в экспериментальной группе по сравнению с контрольной. Формирующий этап опытно-экспериментальной работы проводился на протяжении всего курса учебного предмета «Музыкальная энциклопедия» (дополнительная общеразвивающая программа, разработанная на основе и с учетом федеральных государственных требований к данному типу программ в области музыкального искусства) и составлял три года. Задачами формирующего этапа эксперимента стали: уточнение ключевых понятий музыкально-эстетического развития подростков; доработка и апробация системы критериев; корректировка основных положений гипотезы; внедрение важнейших компонентов методического инструментария для музыкально-эстетического развития подростков в системе дополнительного образования; изучение эффективности предложенной системы педагогической деятельности преподавателя по музыкально-эстетическому развитию подростков; реализация курса занятий на основе созданной оригинальной программы учебного предмета «Музыкальная энциклопедия»; выявление динамики уровней музыкально-эстетического развития по заявленным критериям; подготовка предварительных выводов.

После апробации всех элементов системы педагогической деятельности преподавателя по музыкально-эстетическому развитию подростков был проведен контрольный эксперимент, который показал, что у учащихся экспериментальной группы значительно активизировалось музыкально-эстетическое развитие, благодаря вовлечению в актуальные для подростков формы деятельности. Предложенные педагогические принципы, созданные педагогические условия, разработанные методы, современные формы работы, описанные при работе над системой педагогической деятельности преподавателя по музыкально-эстетическому развитию подростков, способствовали повышению уровня музыкально-эстетического развития практически по всем заявленным критериям: 1. более устойчивым и осознанным стал интерес к музыкально-эстетической деятельности; 2. расширился и обогатился их личный опыт в области музыкального искусства, повысилась эрудиция; 3. ярче проявилась активная позиция в эстетическом освоении действительности, сформировалась способность и потребность к эстетической оценке музыкальных произведений; 4. обогатился опыт самопознания и познания других людей; 5. появилась мотивация к проявлению себя в творческой коллективной деятельности.

На основании анализа результатов проведенного эксперимента можно заключить следующее. В экспериментальных группах, в которых музыкальные занятия проводились на основе предлагаемой системы педагогической деятельности преподавателя по музыкально-эстетическому развитию подростков учащиеся показали более высокий уровень музыкально-эстетического развития, нежели учащиеся, которые не получали педагогической поддержки в русле этой системы либо совсем не посещали занятия. Возникший интерес к творческому мышлению, творческое развитие учащихся в процессе опытно-экспериментальной работы позволили детям не бояться реализовывать себя не только в области искусства, но осуществлять «творчество жизни» или «повседневное творчество» (Алексеева, 2015), создавать свой уникальный социокультурный портрет, актуальный современности (Торшилова, 2014). Результаты, полученные в ходе опытно-

экспериментальной работы, убедительно подтверждают преимущество предлагаемой системы педагогической деятельности преподавателя по музыкально-эстетическому развитию подростков в системе дополнительного образования.

ЛИТЕРАТУРА

- Алексеева Л.Л. 2015. Творческое развитие учащейся молодёжи: к проблеме опытно-экспериментального исследования. - Гуманитарное пространство. Международный альманах. Т. 4. № 2: 98-105.
- Акишина Е.М., Олесина Е.П., Радомская О.И. 2017. Перспективы развития дополнительного образования художественной направленности в соответствии с вызовами времени. - Педагогика искусства. № 4. - URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/akishina_olesina_radomskaya_9-17.pdf.
- «Концепция развития дополнительного образования детей», разработанная Минобрнауки России совместно с Минкультуры России и Минспортом России и утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.
- Красильников И.М. 2015. Интерактивная музыкальная деятельность как основа развития музыкальности школьников: монография. М.: Экон-Информ. 179 с.
- Малкина-Пых И.Г. Возрастные кризисы. Справочник практического психолога. - URL : <http://iknigi.net/avtor-irina-malkina-pyh/63846-vozrastnye-krizisy-irina-malkina-pyh/read/page-24.html>.
- Торшилова Е.М. 2014. Концепция изучения социокультурного развития современных детей на различных возрастных этапах. - Педагогика искусства. № 4. - URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/torshilova.pdf.

Получена / Received: 15.09.2018

Принята / Accepted: 23.10.2018

Роль современных учреждений профессионального образования в сохранении народного промысла вышивки (опыт Тверской области)¹

А.Ю. Зарецкая

ФГБНУ Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования

119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп. 1

FSBRI Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education

Pogodinskaya str., 8, building 1, Moscow 119121 Russia

e-mail: alena_zareczkaya@mail.ru

Ключевые слова: народные промыслы, вышивка, Тверская область, сохранение народных промыслов, учреждения профессионального образования.

Key words: folk crafts, embroidery, Tver region, preservation of folk crafts, establishments of vocational education.

Резюме: В статье рассматривается современная ситуация в области сохранения традиционных народных промыслов вышивки в Тверском регионе и роль учреждений профессионального образования: Авторской студии вышивки «Светлица» и «Художественного училища золотного шитья № 56» в данном процессе.

Abstract: The article considers the current situation in the field of preserving traditional folk handicrafts in the Tver region and the role of vocational education institutions: the author's studio of embroidery "Svetlitsa" and the "Art School of gold embroidery № 56" in this process.

[Zaretskaya A.Y. The role of modern vocational education institutions in the preservation of folk craft of embroidery (the experience of the Tver region)]

Сохранение народных художественных промыслов актуализируется в современном обществе их важностью в структуре русской культуры, сопричастностью духовному наследию российского общества и вековыми традициям. Вместе с тем, данная ситуация осложняется невозможностью

---

¹ Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки Российской Федерации по Проекту «Научно-методическое обеспечение духовно-нравственного развития личности средствами народной культуры» 27.8975.2017/8.9

художественных промыслов сегодня конкурировать в плане ценовой политики с более доступной и широко распространенной продукцией массового производства, а также узостью рынка реализации продукции и нехватки оборотных средств на обновление производств. В то время как тысячи мастеров на Руси, трудясь на поприще народных промыслов, могли обеспечить себе безбедную жизнь.

Для решения данной проблемы Ассоциация «Народные художественные промыслы России», созданная по инициативе ряда предприятий в 1990 году и объединяющая более 250 организаций народных художественных промыслов из 62 регионов страны, реализует различные меры, повышающие творческую активность одаренной молодежи, в том числе смотр-конкурсы «Молодые дарования», разработку и утверждение Концепции «Стратегия сохранения и развития народных художественных промыслов России на период 2013-2020 гг.».

Наравне с другими актуальными задачами по сохранению традиций и развитию народных промыслов, является создание системы, объединяющей производителей художественных промыслов и ремесел, художников, торговые сети и учебные заведения, готовящие специалистов в данной сфере; и создание и развитие в муниципальных районах и городских округах домов ремесел, центров возрождения народных художественных промыслов, школ молодого мастера, творческих лабораторий, этноцентров.

В Тверской области примером работы в данном направлении могут являться студия вышивки «Светлица», ранее являвшаяся учебным профессиональным заведением, по окончании которого учащиеся получали свидетельство государственного образца, и художественным руководителем которой является член Союза художников России, художник декоративно-прикладного искусства - Надежда Михайловна Новожилова и Профессиональное художественное училище золотной вышивки № 56 г. Торжка.

В обоих учреждениях изучается промысел орнаментального и лицевого шитья, в большей степени имевший применение в церковной богослужебной практике при

создании икон, церковной утвари, и убранства.

Отличительной особенностью студии вышивки «Светлица» являются занятия по индивидуальной авторской программе художественного руководителя Н.М. Новожиловой, опробированной в Московской академии сферы быта и услуг по предмету «Русская народная вышивка» - 1993-1996 гг., в Тверском колледже искусства и культуры по предмету «Композиция строчевышитых изделий» - 1996-1997 гг. и Тверской детской художественной школе им. В. Серова по предмету «Художественная вышивка» с 1997 по 2008 гг., и включающей изучение основ православия; истории русской народной вышивки; народной вышивки Тверского края и старинных приемов шитья; основ композиции строчевышитых изделий; технических приемов глухих швов и «Ведновской строчки». Таким образом, студия сохраняет местные приемы традиционной тверской вышивки: знаменитую ажурную вышивку «Ведновская строчка», бытовавшую в сёлах Ведное и Кушалино Рамешковского района, затейливую кружевную вышивку тамбуром или цепочку, бытовавшую в Ржевском, Бежецком, Весьегонском и других уездах Тверской губернии, золотную рельефную, вышивку, бытовавшую в городах Осташкове, Старице, Кашине, Калязине, Торопце и Торжке в XVII -XVIII вв.

Студия «Светлица» постоянный участник смотров-конкурсов. Учащиеся и педагоги участвуют в смотрах-конкурсах на лучшее изделие с тверской вышивкой, являются постоянными участниками ежегодной выставки ЭКСПО - Тверь и других выставок художественных промыслов города Твери и области, а также в других городах России и за рубежом, в частности во Франции: мастер-классы в городах Монморийон, Безансон, Шатийон-на-Сене (в 1998, 2003 и 2004 годах), а также в Финляндии в 2010 году: в городах Иоэнсуу, Иломанси. Работы учащихся и педагогов студии применяются в литургиях, аплащаницы («Снятие со Креста и Положение во гроб» и «Успение Божией Матери») выставлены в соборе Вознесения Господня г. Твери.

За более чем 20 лет работы студии специалистами по тверской вышивке стали более 160 вышивальщиц с очень

высоким качеством подготовки. Некоторые выпускники студии работают при храмах, преподают мастерство вышивки в школах и других учебных заведениях.

В 2011 году творческому коллективу «Авторская школа-студия тверской вышивки «Светлица» за высокое исполнительское мастерство и активную плодотворную деятельность начальником департамента культуры Тверской области Е.В. Шевченко присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». Руководитель студии Новожилова Н.М. также отмечена наградами подтверждающими ее вклад в дело сохранения народного промысла вышивки: премией правительства Российской Федерации «Душа России» 2008 г., присвоено почётное звание «Заслуженный художник РФ» 2010 г., Золотой медалью «Духовность. Традиции. Мастерство.» Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» 2013 г., почётным званием «Почётный работник культуры и искусства Тверской области» 2015 г.

Более 400 экспонатов выставки «Чудо своими руками», выполненных свыше 600 авторами - участниками и выпускниками народного коллектива студии «Светлица» являются результатом ее насыщенной творческой жизни.

Однако следует отметить, что при такой профессиональной подготовке в студии ее выпускники не являются сотрудниками каких-либо организаций народных художественных промыслов в отличие выпускников торжокского золотошвейного училища. Последние востребованы фабрикой ОАО «Торжокские золотошвеи», сохраняющей традиции золотошвейного промысла, берущего свое начало с XIII века, силами вышивальщиц ручной и машинной вышивки, художников, дизайнеров и швей с высокой категорией мастерства. Именно квалифицированные кадры, поступающие в ОАО «Торжокские золотошвеи» из вышеназванного торжокского училища способствовали признанию организации добросовестным поставщиком в 2012-2013 гг., обеспечили стабильный спрос ее продукции во многих городах России (в том числе Москве и Санкт-Петербурге), награждение продукции дипломами различных степеней федеральных выставкок-ярмарок народных промыслов, а также

разработку и создание в 2012 году новой коллекции брендовой одежды «TiZetta», получившей высокую оценку российских кутюрье В. Зайцева и В. Юдашкина и завоевавшей диплом лауреата Национальной премии в области индустрии моды в номинации «Российская марка» на Международном фестивале моды «Бархатные сезоны в Сочи 2012».

В свою очередь и ОАО «Торжокские золотошвеи» оказывают систематичную помощь училищу по разным направлениям деятельности педагогического коллектива: корректировкой учебных планов по подготовке специалистов в области золотного шитья в соответствии с целевым заказом работодателей и учетом новых технологических процессов; участием специалистов предприятия в качестве консультантов в составе комиссии по отбору и приему абитуриентов для предварительного определения их профпригодности; предоставлением базы производственной практики студентам; организацией переподготовки и повышения квалификации преподавательского состава училища (в том числе и на фабрике) с последующим их тестированием высококвалифицированными работниками фабрики; предоставлением материалов, технологии изготовления изделий с использованием традиций народных художественных промыслов для выполнения дипломных работ; обеспечением учащихся, успешно справляющихся с программой обучения, денежными пособиями и именными стипендиями.

Такие меры взаимодействия учреждения профессионального образования с предприятием, на котором впоследствии трудятся выпускники позволяя «создать новые дополнительные высокооплачиваемые рабочие места в тверском регионе в соответствии с Президентской программой» и находя новые современные формы применения народного промысла вышивки способствует его сохранению в Тверском регионе.

Таким образом, анализ работы учреждений профессионального образования Тверской области, занимающихся подготовкой высококвалифицированных кадров в области народного промысла вышивки говорит о их способности внести существенный вклад в сохранение данного промысла.

ЛИТЕРАТУРА

- В авторской школе-студии «Светлица» 26 апреля 2014 г. прошёл день открытых дверей [Электронный ресурс]. - URL: http://shrtver.ru/novosti/novyi_resurs_22.
- В Твери отметили 20-летие народного коллектива школы-студии тверской вышивки «Светлица» [Электронный ресурс]. - URL: <http://atz69.ru/v-tveri-otmetili-20-letie-shkoly-studii-tverskoj-vyshivki-svetlica>
- ОАО «Торжокские золотошвеи» готово помогать училищу. Официальный ответ фабрики [Электронный ресурс]. - URL: <http://tver.bezformata.ru/listnews/torzhokskie-zolotoshvei-gotovo-pomogat/10576667/>.
- Школа-студия вышивки «Светлица» [Электронный ресурс]. - URL: <http://old.odnt-tver.ru/kollektiv/odnttverkollektives/234--lr.html>

Получена / Received: 09.10.2018

Принята / Accepted: 22.10.2018

Роль традиций народного художественного промысла Гжель в подготовке художников-керамистов (на примере ГГУ)

Б.В. Илькевич¹, Т.А. Лигновская², Н.В. Осипова³

^{1,2,3}Гжельский государственный университет

140155, Московская обл., Раменский р-н, пос. Электроизолатор, д. 67

Gzhel State University

Elektroizolyator, 67, Ramensky District, Moscow Region 140155 Russia

¹e-mail: ilk_bv@mail.ru

²e-mail: gzhelnauka@yandex.ru

³e-mail: nataly7-75@yandex.ru

Ключевые слова: Гжельский государственный университет, художественно-промышленное образование, Гжель, традиции; народные художественные промыслы, непрерывное образование, профессиональная мотивация.

Key words: Gzhel State University, art and industrial education, Gzhel, traditions, folk arts and crafts, continuing education, professional motivation.

Резюме: В статье представлен анализ системы подготовки художников-керамистов в Гжельском государственном университете на основе традиций народного художественного промысла Гжель. Подчеркивается значимость формирования креативности у будущих художников декоративно-прикладного искусства на основе изучения традиций древнего промысла.

Abstract: The article presents an analysis of the system of training of ceramic artists in Gzhel state University on the basis of the traditions of folk art craft Gzhel. The importance of the formation of creativity of future artists of decorative and applied art on the basis of the study of the traditions of ancient craft is emphasized.

[Ilkevich B.V.¹, Lignovskaya T.A.², Osipova N.V.³ The role of traditions of national art craft Gzhel in the preparation of artists-ceramists (for example, GSU)]

Гжель обладает уникальными традициями формообразования и росписи. На протяжении веков в производстве керамических изделий использовались различные материалы: майолика, полуфаянс, фаянс, фарфор и т. д. Ассортимент продукции был очень широк: от мелкой пластики до иконостасов. Изделия гжельских заводов отличались своей самобытностью, выразительностью и непосредственностью. Ремесло на промыслах передавалось из поколения в поколение. Ремесленно-практическая деятельность в обучении мастеров позволяла им повышать художественный уровень, накапливать необходимые знания и навыки.

Т.И. Дулькина отмечает: «В истории русской керамики

Гжель занимает особое место не только потому, что именно она стала центром народного керамического искусства, но в силу того, что снабжала многие заводы глиной, поставляла превосходные кадры гончаров; они, в свою очередь, несли глубокие традиции гончарного искусства в другие места; гжельские крестьяне повсеместно основывали керамические предприятия. С гжельской майолики XVIII в. и начинается история развития народной художественной керамики в России» (Дулькина, Григорьева, Астраханцева, 1989: 235).

Художественно-промышленное образование (ХПО) в Гжельском регионе, которое стало активно развиваться с конца XIX в., позволило вывести древний промысел на новый качественный уровень. ХПО дает возможность молодым людям получить уникальную профессию художника-керамиста, реализовать свои творческие способности.

Поступая в вуз ХПО, студенты не всегда четко представляют себе, что объектом учения станет для них декоративно-прикладное искусство и недостаточно осознают ХПО как личную ценность. Активное включение обучающихся в творческий процесс и постижение ими уникальных традиций народного художественного промысла способствуют формированию креативности будущих мастеров декоративно-прикладного искусства и позволяют им создавать свои собственные произведения.

Гжельский государственный университет находится в месте традиционного бытования народного художественного промысла Гжель. В вузе сохраняются и преумножаются уникальные традиции воспитания и обучения мастеров народных художественных промыслов. Система непрерывного профессионально-мотивирующего художественно-промышленного образования, внедренная в учебно-воспитательный процесс университета, позволяет осуществлять постоянное воспроизводство творческих кадров для отрасли.

Роль традиций народного художественного промысла Гжель в подготовке художников-керамистов трудно переоценить: «В Гжели много сделано для того, чтобы не прервалась нить, связующая нынешних мастеров с будущими

Б.В. Илькевич, Т.А. Лигновская, Н.В. Осипова

B.V. Ilkevich, T.A. Lignovskaya, N.V. Osipova

поколениями создателей и ценителей уникальной народной художественной традиции. Это прежде всего система образования благодаря которой осуществляется постоянное воспроизводство творческих кадров для промысла. Сегодня в Гжели можно получить как среднее, так и высшее художественно-промышленное образование. Студенты Гжельского государственного художественно-промышленного института имеют счастливую возможность учиться, находясь в самом центре керамического района, у ведущих художников народного промысла» (Илькевич, Никонов, 2014: 5).

Современное ХПО требует внедрения в учебный процесс вуза личностно-развивающих инновационных образовательных моделей, формирующих готовность студентов к профессиональной деятельности. В настоящее время содержание образования в области традиционного декоративно-прикладного искусства формируется как материальное. При этом ХПО призвано не только обогащать человека знаниями, но и прививать ему стремление пользоваться ими в сфере традиционного искусства, совершенствовать профессиональное мастерство. Подобный подход обеспечит гармоничное сочетание предметной, функциональной, творческой и мотивационной составляющих содержания и методов обучения.

Гжельский университет с 2006 года является инновационной площадкой Российской академии образования. Целью проводимого на современном этапе эксперимента является разработка и реализация инновационных профессионально-мотивирующих образовательных моделей в вузе, находящемся в регионе традиционного бытования народных художественных промыслов. Это способствует формированию у выпускников художественно-промышленных учебных заведений готовности к профессиональной деятельности, достижения ими высокого уровня знаний и умений, художественно-промышленной мотивации, развитию стремления к профессиональному мастерству, самообразованию, формирует способность переносить приобретенные знания в новые ситуации профессиональной деятельности на промысле, понимать и совершенствовать себя

как личность.

Формирование компетенций будущих художников-керамистов в традициях народного художественного промысла Гжель осуществляется в ГГУ не только в ходе реализации образовательных моделей, но и в системе внеучебных научных и творческих мероприятий, на которых применяется синтез проектных и конкурсных образовательных технологий. Это такие мероприятия, как международный фестиваль «Художественная керамика», международный фестиваль детского, юношеского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели», региональный конкурс «Надежда науки и творчества».

Целью таких мероприятий является развитие творческого потенциала молодежи в системе ХПО и в деле профессионального становления художников-керамистов, осуществление взаимодействия с учебными заведениями, готовящими кадры для народных художественных промыслов, и предприятиями народных художественных промыслов. Организация конкурсных и выставочных мероприятий в Гжельском университете основана на принципах преемственности и непрерывности в системе ХПО.

Представляя свои изделия на творческие конкурсы, студенты могут оценить уровень своего мастерства и увидеть многообразие воплощения традиций Гжели в работах мастеров из России и зарубежных стран.

Методы обучения в системе ХПО не могут ограничиваться только формированием культуры традиционного ремесла в учебном процессе, задача молодых художников-керамистов - не копировать традиции, а идти по пути их творческого переосмысления, найти новые образы, типы, характеры, формы, привнести инновационный компонент в традиции промысла и сформировать таким образом свой стиль и творческий почерк.

ЛИТЕРАТУРА

- Дулькина Т.И., Григорьева Н.С., Астраханцева Т.А. 1989. Гжель. Керамика XVIII-XIX веков. М.: Планета. 184 с.
- Илькевич Б.В., Илькевич К.Б. 2013. Профессионально-мотивирующее художественно-промышленное образование. Гжель: ГГХПИ, 204 с.

Б.В. Илькевич, Т.А. Лигновская, Н.В. Осипова

B.V. Ikevich, T.A. Lignovskaya, N.V. Osipova

Илькевич Б.В., Илькевич К.Б. 2014. Компоненты непрерывного профессионально-мотивирующего художественно-промышленного образования. Гжель: ГГХПИ. 100 с.

Илькевич Б.В., Никонов В.В. 2014. Художественно-промышленное образование в Гжели. 1899-1937 гг.: монография. Гжель: ГГХПИ, 2014. 352 с.

Пруслина К.Н. 1974. Русская керамика конца XIX - начала XX вв. М.: Наука, 136 с.

Получена / Received: 02.10.2018

Принята / Accepted: 23.10.2018

Сеть филиалов Строгановского училища в 1899-1910-е гг.: цели, задачи, принципы и методы организации работы

П.Н. Исаев

Гжельский государственный университет
140155, Московская обл., Раменский р-н, пос. Электроизолятор, д. 67
Gzhel State University
Elektroizolyator, 67, Ramensky District, Moscow Region 140155 Russia
e-mail: libmghpu@mail.ru

Ключевые слова: Строгановское училище, филиал, земства, Лигачево, Речицы, Сергиевский Посад, Аксиньино, художественно-ремесленные учебные мастерские, кустарные промыслы.

Key words: Stroganov School, branch, Ligachevo, Rechitsa, Sergiev Posad, Aksinino, art and craft workshops.

Резюме: Статья посвящена изучению опыта организации филиалов Строгановского училища, определению географических и исторических рамок их деятельности. Проводится классификация филиалов, выясняются этапы работы, основные цели, задачи, принципы их организации.

Abstract: The article is devoted to the study of the experience of organizing branches of the Stroganov School, determining the geographical and historical framework of their activities. There are classification of branches, stages of activity, main goals, tasks, principles of their organization and work are revealed.

[Isaev P.N. The network of branches of the Stroganov School in the 1899-1910s: goals, objectives, principles and methods of work organization]

Императорское Строгановское центральное художественно-промышленное училище существовало под разными названиями с 1825 по 1918 гг., оставив после себя большое историко-художественное наследие. Училище по праву гордится самобытной школой рисунка и композиции, произведениями учебно-производственных мастерских, работами художников декоративно-прикладного искусства, чей творческий путь начинался в его стенах. Но за известными страницами истории прославленной московской школы скрываются важные, но малоизученные аспекты ее деятельности, как, например, процесс организации сети филиальных отделений.

В рамках данной статьи очертим круг филиалов, официально входивших в структуру училища, и попытаемся расставить основные акценты в вопросах их организации и работы.

Еще в 1873 г. по итогам Всемирной выставки в Вене училище получило новое название - Строгановское Центральное училище технического рисования с задачей быть «рассадником художественного образования при помощи филиальных отделений» (Шульгина, Пронина, 2002: 163). Однако первый филиал был организован только в 1899 г. С этого момента начинается формирование сети филиалов училища, которые можно разделить на следующие категории:

I. Филиалы, созданные по инициативе училища в:

1) селе Лигачеве Черкизовской волости Московской губернии, кустарном центре по изготовлению мебели;

2) селе Речицах Бронницкого уезда Московской губернии - центр гжельского керамического района (оба - открыты в 1899 г.);

3) при Московском Окружном пробирном управлении, где подмастерья ювелирных мастерских собирались для нанесения клейм на продукцию фирм (открыт 25 января 1900 г., закрыт, вероятно, около 1901 г. В 1912-1913 гг. рассматривался вопрос о восстановлении его работы). (Хроника, 1899-1900: 225; РГАЛИ, ф. 677, оп. 2, ед. хр. 42, л. 1, 2, 5);

4) Сергиевском Посаде Московской губернии, который был местом старинного промысла по производству игрушек, мебели, резьбы по дереву (филиал существовал с 1900 г.);

5) селе Аксиньине Звенигородского уезда Московской губернии (с 1907 г.), где имела кустарный мебельный промысел (Отчет, б. г.: 53).

II. Мастерские, организованные по инициативе местных уездных или губернских земств, но получивших статус филиалов Строгановского училища.

Это: 1) учебно-ткацкая мастерская в городе Острогоске Воронежской губернии, открытая 15 июля 1909 г. Инициатива ее создания исходила от местных жителей, поддержанных земством. 20 ноября 1908 г. состоялось совещание под председательством директора Строгановского училища Н.В. Глобы по вопросу открытия мастерской. Финансировали ее создание Строгановка из кредитных сумм, отпущенных Министерством Торговли и Промышленности, Острогоское уездное земство и Лушниковское сельское общество (Савенкова, 2017: 120);

2) ткацкие мастерские на 40 учеников в селе Вязовом Елецкого уезда Орловской губернии. Инициатива их организации принадлежала депутату Государственной Думы В.Г. Ветчинину и была поддержана Елецкой уездной земской управой. III. Городские двухгодичные художественно-ремесленные учебные мастерские женского рукоделия, открытые по инициативе частных лиц и получившие по уставу статус филиалов Строгановского училища:

- 1) О.Н. Долговой в Екатеринославе;
- 2) при женской гимназии О.А. Граковой в Москве (уставы мастерских утверждены 9 июля 1911 г.);
- 3) Л.А. Козловой в Курске (устав утвержден 27 августа 1911 г.).

В рамках исследования обратим внимание на филиалы первой категории, открытые по инициативе самого училища. При их организации Строгановское училище исходило из следующих условий и задач:

- наличие промыслового центра или крупного административно-хозяйственного органа, контролирующего работу мастеров, расположенного в Москве или Московской губернии;

- наличие местных земских школ, что гарантировало необходимый общеобразовательный ценз будущих учеников филиалов;

- бесплатность обучения;

- организация филиала в форме классов рисования (первый этап - «теоретический» - 1899-1911) с последующим преобразованием их в художественно-ремесленные учебные мастерские (второй этап - «практический» - 1911-1917);

- в процессе подготовки учеников в филиалах Строгановское училище стремилось соединить «теоретическое художественное и практическое образование с узко специальными целями, преследуемыми местными кустарными производствами» (Отчет, б. г.: 58).

Ориентируясь на нужды и традиции местных кустарных промыслов, Строгановка, как и Кустарный музей в Москве, стала своеобразным противовесом Комиссии по изданию рисунков для кустарей, созданной в 1897 г. под

председательством директора Кустарного музея в Санкт-Петербурге Н.М. Сольского. Под патронажем Комиссии «для традиционных художественных промыслов, «столярного, гончарно-керамического ювелирного, деревянно-посудного..., металлического и некоторых других», предполагалось издание сборников образцовых изделий, разработанных профессиональными художниками» (Горожанина, 2011: 23) (первый сборник вышел в 1900 г.).

Такие «новшества», не учитывавшие специфику промыслов, разрушали традиции и содержательную основу народного искусства, втискивая его в прокрустово ложе распространявшегося в тот период «кустарного модерна» (механическое наложение декоративных мотивов стиля «модерн» на изделия народных промыслов России).

Организация филиалов на местах осуществлялась училищем во взаимодействии с Министерством финансов и Департамента торговли и мануфактур (позднее - самостоятельное министерство) и Губернской земской управой. Министерство выдавало разрешение на учреждение филиалов и в первые годы выплачивало училищу средства на вознаграждения преподавателей.

Земства предоставляли необходимое оборудование и помещение, а Строгановка принимала на себя наблюдение за постановкой и ведением учебного дела, обеспечивала классы необходимыми пособиями, назначала преподавателя (он же заведующий филиалом) и оплачивала его работу. (Илькевич, Никонов, 2014: 48, 58).

Кроме того, заведующему филиалом поручалось создавать и распространять среди кустарей рисунки «улучшенных образцов», изготавливаемых на промысле вещей (Шульгина, Пронина, 2002: 163).

Созданные на первом этапе как бесплатные рисовальные классы для детей ремесленников, филиалы стремились подготовить своих питомцев «к ремеслу вообще и к своему мастерству в особенности» посредством овладения ими навыками рисования.

Обучение рисунку как главному элементу проектного мышления выражало исконную идею Строгановки: дать

возможность ученикам через рисунок повысить художественный уровень изделий, воспитав не рисовальщиков-техников, а рисовальщиков-художников, способных создать свои собственные композиции.

Филиалы, основанные по инициативе Строгановского училища, сыграли в 1900-1910-е гг. значительную роль в формировании на местах системы художественно-промышленного образования. Ориентируясь на подготовку мастеров для кустарных промыслов, Строгановское училище совместно с Кустарным музеем в Москве и Московским губернским земством способствовало сохранению традиционных основ народного искусства и повышению художественного уровня выпускаемых изделий.

ЛИТЕРАТУРА

- Горожанина С.В. 2011. История Абрамцевского художественного учебного заведения: Мастерская. Училище. Колледж. 1885-2010. М.: Интербук-бизнес. 320 с.
- Илькевич Б.В., Никонов В. В. 2014. Художественно-промышленное образование в Гжели. 1899-1937 гг. Гжель: ГГХПИ. 352 с.
- Москва, 1900. Строгановское центральное училище технического рисования. М.: Типо-лит. И. И. Пашкова. 32 с.
- Никонов В.В. 2015. Художественно-промышленное образование в Гжели. Анализ архивных документов. 1880-1916 гг. Гжель.: ГГУ. 302 с.
- Отчет, б. г. Отчет Императорского Строгановского центрального художественно-промышленного училища за 1909-1910 учебн. год. М.: Тип-лит. Т/Д И.Н. Грызунов и К. 76 с.
- Савенкова М.М. 2017. Роль земств в становлении системы женского профессионального образования в Воронежской губернии на рубеже XIX-XX вв. - Известия Воронежского гос. педагогического ун-та. 4(277): 116-125.
- Устав. 1911. Устав Художественно-ремесленной учебной мастерской О.Н. Долговой в г. Екатеринославе. Б. м., б. и. 6 с.
- Устав. 1911. Устав Художественно-ремесленной учебной мастерской при женской гимназии О.А. Граковой, в Москве. М.: Тип. Д. Чернышев и Н. Кобельков. 6 с.
- Хроника. 1899-1900. Хроника журнала Искусство и художественная промышленность. 10: 225.
- Шульгина Е.Н., Пронина И.А. 2002. История Строгановского училища. 1825-1918. М.: Русское слово. 336 с.

Получена / Received: 02.09.2018

Принята / Accepted: 22.10.2018

Национальное искусство и дизайн: образовательный аспект¹

Е.А. Кольцова

Московский международный университет
125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 17
Moscow international University
Leningradsky prospect, 17, Moscow 125040 Russia
e-mail: elen112008@yandex.ru

Ключевые слова: искусство, дизайн, национальный стиль, образование, профессиональное подготовка, модуль, программа.

Key words: art, design, national style, education, vocational training, module, program.

Резюме: В статье феномен дизайна рассматривается как инструмент сохранения и развития культуры. Национальное искусство анализируется с позиции его применения при обучении будущих дизайнеров. Приводится пример функционирования гибкого механизма комплексной модульной программы подготовки студентов-дизайнеров «Интегративное проектирование».

Abstract: In the article, the phenomenon of design is seen as an instrument for the preservation and development of culture. National art is analyzed from the point of view of its application in the training of future designers. An example of the functioning of the flexible mechanism of the complex modular program for the preparation of students-designers "Integrative designing" is given.

[Koltsova E.A. National art and design: an educational aspect]

Как продукт творческой деятельности человека, искусство является моделью, с которой берут пример подражания (Кашекова, 2009).

Дизайн, как вид творческой деятельности, представляет собой художественное проектирование предметно-пространственной и коммуникативной среды с учетом функционального комфорта, эстетической гармонии и выразительности, оказывающей влияние на человека (Кольцова, 2018). Несмотря на свой молодой возраст (чуть более 120 лет),

---

¹ Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки Российской Федерации по Проекту «Научно-методическое обеспечение духовно-нравственного развития личности средствами народной культуры» 27.8975.2017/8.9

дизайн сумел охватить все сферы человеческой жизни, вне зависимости от принадлежности людей к социальной или этнической группе, их уровня образования и доходов. После долгих споров о том, к какому виду деятельности его отнести - проектному или художественному, дизайн был признан новым видом искусства.

С культурологической точки зрения особый интерес дизайн представляет как инструмент сохранения и развития культуры. По роду своей деятельности дизайнер постоянно соприкасается с аспектами культуры. Он создает предметный мир, формируя тем самым эстетику окружения. Результат деятельности дизайнера определяет социокультурное бытие человека, т. е. в некотором смысле культуру (Кольцова, 2018). Задача современного дизайнера среды несколько шире, чем создание комфортного, эргономичного пространства. Цель искусства - не просто отобразить (в контексте средового дизайна - преобразить) тот или иной объект, а сделать его носителем значения (Лотман, 1962-1993). Таким образом, главная задача дизайнера, как творца, - наполнить объект дизайнерского проектирования эмоционально-ценностным смыслом. Как отмечает Анна Муравина: «дизайнер в своих проектах рассказывает историю на языке дизайна, управляет ощущениями зрителя, переводит эмоции в плоскость практики».

У дизайна и искусства сложная многоплановая связь, историческое родство и непрекращающиеся контакты. Дизайн, интерпретируя образно-стилевые тенденции искусства в объектах дизайнерской деятельности, выводит на уровень массовой культуры достижения художественного творчества. Обеспечивая взаимосвязь разнообразных сфер человеческой деятельности, продуктивный обмен между различными национальными культурами, современный дизайн становится центром формирования нового типа культуры. И здесь мы можем говорить о внутренней целостности культуры и согласованности между ее различными элементами, т. е. о культурной интеграции, интерпретируя данный термин как функциональную взаимозависимость между различными элементами культуры (Стукалова, 2008).

Современный уровень проектирования требует от специалиста в области дизайна широкого культурного и

профессионального кругозора. Высокий уровень культуры предполагает знание своих национальных истоков и традиций. Поэтому так важно при подготовке студентов-дизайнеров уделять внимание изучению не только высоких исторических стилей, но и национального искусства народов своей страны.

Россия уникальная страна по многообразию этнического состава (более 180 этнических групп). Каждая этническая группа в составе народа России обладает собственным языком, сохраняет определенные традиции, несет в себе самобытную систему ценностей. Да и само уникальное русское понятие «народ» не имеет аналогов в других языках. Сообразно с подходом понимания нации как исторически сложившейся общности людей, характеризующейся такими общими признаками как культура, язык, территория, национальное самосознание, можем сказать, что национальное искусство народов России велико, многолико и многогранно.

Наши предки всегда старались украсить свое жилище, сделать его безопасным, комфортным и гармоничным для проживания, т. е. обобщенно можно сказать - занимались дизайном. Конечно, в большей мере декор жилища выполнял функцию оберега. Например, модель мироздания, воссозданная на фасаде русского жилища деревянным орнаментальным украшением, противопоставлялась враждебному по отношению к человеку пространству. Тем не менее эстетическая составляющая этих украшений не вызывает сомнения. В средовом дизайне вещи формируют некий текст, обладающий смыслом и воспринимаемый как стремление человека к гармонии в окружающей его среде (Барсукова, Алексеева, Паллотта, 2018). Поэтому, дизайнеру, профессионально работающему с организацией и обустройством гармоничного средового пространства, в том числе и жилого, важно знать, понимать и грамотно применять в своей работе национальные особенности искусства своего народа, осознавать причинно-следственные связи, формирующие именно такой стиль жилища, костюма.

Обратимся к образовательному аспекту в рамках данной темы.

Динамичные социально-экономические процессы

оказывают влияние на систему профессионального образования, которая претерпевает постоянные изменения. Сегодня подготовка компетентного специалиста невозможна без применения инновационных методов обучения. Например, в целях развития профессионального мышления студентов, обучающихся дизайну, И.В. Алексеева предлагает применять Блейз-метод, основой которого служит психоэмоциональное Альфа-состояние личности. Суть предлагаемого Блейз-метода в достижении гармоничной работы мозга в процессе проектной деятельности дизайнера, Данная гармония базируется на креативном ментальном состоянии личности в режиме альфа ритма работы мозга при применении технологии Блика (Алексеева, 2017).

Кроме того, неотъемлемой чертой современной вузовской подготовки является гибкость учебного процесса. В связи, с чем для подготовки студентов-дизайнеров Е.А. Кольцовой предложена комплексная модульная программа «Интегративное проектирование», способная гибко реагировать на изменение целей и задач обучения. (Кольцова, 2018). В структуре программы восемь модульных блоков, которые соответствуют количеству семестров обучения студентов направления подготовки 54.03.01 «Дизайн». Крупные блоки учебной информации состоят из модулей, количество которых определяется количеством интегрируемых учебных дисциплин: проектирование, конструирование, материаловедение, эргономика, цветоведение.

Модули программы формируются вокруг темы задания по дисциплине проектирование, как ключевого предмета при подготовке студентов-дизайнеров, ориентированных на прикладной вид деятельности. Поскольку знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения данного предмета в наибольшей степени необходимы для успешной реализации процесса дизайн-проектирования

В приведенной ниже таблице демонстрируется вариативность формирования содержания модулей программы зависимости от дидактической цели.

Формирование модулей программы в зависимости от дидактической цели			
Цель			
Научить формировать гармоничную предметно-пространственную среду общественного назначения с учетом функции, конструктива, нормативных требований		Научить формировать гармоничную предметно-пространственную среду общественного пространства, создавать атмосферу национального колорита в заведении общепита	
Тема практического задания по дисциплине Проектирование			
Дизайн-проект общественного интерьера (кинотеатр, кафе, салон красоты, магазин)		Дизайн-проект общественного интерьера (кафе, ресторан) в национальном стиле	
Содержание модулей			
проектирование	материаловедение	проектирование	материаловедение
1.Особенности проектирования интерьеров общественного назначения 2.Архитектурно-планировочные особенности общественных сооружений 3.Композиционные особенности общественных интерьерных пространств 4.Концепт. формообраз. общественных интерьеров 5.Понятие «эко-дизайн»	1.Требования к материалам, применяемым в отделке общественных интерьеров 2.Современные отделочные материалы для общественных интерьеров 3.Обеспечение высококомфортной среды посредством применения инновационных материалов	1.Особенности проектирования интерьеров общественного назначения 2.Архитектурно-планировочные особенности общественных сооружений 3.Особенности национального стиля, в концепции которого выполняется дизайн-проект 4.Современ. интерпретации национального стиля в дизайне	1.Требования к материалам, применяемым в отделке общественных интерьеров. 2.Отделочные материалы, традиционные для национального стиля, в котором выполняется дизайн-проект 3.Возможности вторичного применения строительно-отделочных материалов и мебели

Учебное задание по дисциплине «Проектирование» представляет собой «сквозную комплексную задачу», для решения которой необходимо изучить материал, изложенный в рамках нескольких тем интегрируемых в модульный блок предметов. В процессе выполнения учебных заданий по каждому модульному блоку формируются профессиональные навыки и способности будущих специалистов в сфере дизайна, соответствующие компетенциям студентов-дизайнеров, ориентированных на прикладной вид профессиональной деятельности.

Кроме того, применение комплексной модульной программы «Интегративное проектирование» дает возможность приобщить студентов к изучению культуры своего народа, особенностей национального стиля через выполнение практического задания по предмету проектирование.

ЛИТЕРАТУРА

- Alekseeva V., Barsukova N.I., Pallotta V.I., Skovorodnikova N.A., 2017. The innovation blaze-method of development professional thinking designers in the modern higher education. - European Journal of Contemporary Education. 6 (4): 615-626.
- Barsukova N.I., Alekseeva I.V., Pallotta V.I. 2018. Identification of traditional Russian national origins in the design of modern country houses. - Interciencia Journal. 43 (3): 240-263.
- Кашекова И.Э. 2009. Изобразительное искусство: Учебник для вузов. М: Академический Проект. 835 с.
- Кольцова Е.А. 2018. Формирование профессиональных компетенций студентов-дизайнеров. Дисс. ... кандидата педагогических наук: 13.00.08. М. 213 с.
- Лотман Ю.М. 2005. Об искусстве. Структура художественного текста. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Статьи. Заметки. Выступления (1962-1993). СПб.: Искусство. 704 с.
- Стукалова О.В. 2008. Интегративные процессы в современной культуре в контексте идей Ю.М. Лотмана (педагогический аспект). - Педагогика искусства. № 4. - URL: http://old.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-4-2008/stukalova_08_12_2008.htm.

Получена / Received: 09.10.2018

Принята / Accepted: 22.10.2018

Образовательный туризм в освоении национальных особенностей искусства¹

Е.Ф. Командышко

ФГБНУ Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования

119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп. 1

FSBRI Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education

Pogodinskaya str., 8, building 1, Moscow 119121 Russia

e-mail: elcom04@gmail.com

Ключевые слова: национальные особенности искусства, образовательный туризм, культурно-исторические ресурсы.

Key words: national features of art, educational tourism, cultural and historical resources.

Резюме: Содержание статьи раскрывает специфику национальных особенностей искусства с учетом разных регионов и туристских районов России. Автор акцентирует внимание на том, что образовательный туризм в настоящее время значительно расширяют возможности познания культуры и искусства на основе реализации культурно-познавательных маршрутов.

Abstract: the Content of the article reveals the specifics of national features of art taking into account different regions and tourist areas of Russia. The author focuses on the fact that educational tourism is now significantly expand the possibilities of knowledge of culture and art through the implementation of cultural and educational routes.

[Komandyshko E.F. Educational tourism in the development of national features of art]

На современном этапе XXI века национальные особенности культуры и искусства пронизывают разные сферы деятельности человека. Отношение к национальному культурному достоянию является индикатором духовно-нравственного и художественно-эстетического развития подрастающего поколения, что непосредственно связано с их отношением к памятникам истории и культуры разных народов.

Национальные особенности искусства определяются в конкретном произведении искусства, его художественном содержании, а также взаимосвязи особенного, специфически-

---

¹ Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки Российской Федерации № 27.7394.2017/8.9

неповторимого, присущего национальной художественной культуре. Основным источником национального своеобразия искусства является социально-историческое бытие, раскрывающее особенности национального характера культуры и духовной жизни общества. При этом проявление национальных особенностей в искусстве также происходит благодаря всесторонней связи, взаимодействию наций и национальных культур (Эстетика: словарь, 1989: 226).

Следует отметить, что Россия - многонациональная страна, с многообразием языков, традиций, этносов и культур. Освоение национальной культуры и искусства наиболее широко реализуется через разные виды и формы образовательного и культурного туризма. Так, на примере общей таблицы можно представить многообразие культурно-познавательных маршрутов с характерными особенностями развития культуры каждого региона России.

Территория туристская - географически определенное место концентрации наиболее ценных туристских ресурсов, а также объектов туристского интереса, выделяемых в составе туристского региона (района), с указанием в кадастрах и иных видах документации и введением режима приоритетного целевого функционирования и развития туризма в его пределах (Табл. 1).

Таблица 1

Туристские районы России

Туристский район	Состав района
Ленинградский	Санкт-Петербург и Ленинградская область
Кольско-Карельский	Республика Карелия, Мурманская область
Русский Север	Архангельская, Вологодская области, Республика Коми
Западный	Калининградская, Новгородская, Псковская области
Центральный	Москва, Московская, Смоленская, Брянская, Орловская, Калужская, Тульская, Рязанская, Владимирская области

Верхневолжский	Тверская, Ярославская, Костромская, Ивановская, Нижегородская, Кировская области, северные части Удмуртии, Чувашии, Марий Эл
Среднее Поволжье	Республика Татарстан, Ульяновская, Самарская и Саратовская области
Уральский	Пермская, Свердловская, Челябинская, Оренбургская области, Башкирия, восточная часть Удмуртии
Кавказско-Черноморский	Прибрежные районы Краснодарского края (Сочи, Анапа, Геленджик и др.)
Северо-Кавказский	Предгорные и низкогорные части Краснодарского и Ставропольского краев и республик Северного Кавказа: Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Чечни и Дагестана (курорты Кавказских Минеральных Вод: Кисловодск, Железноводск, Ессентуки, Пятигорск)
Горно-Кавказский район	Средне и высокогорные районы Большого Кавказа: Краснодарского края, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана
Азовский	Приазовские районы Ростовской области и Краснодарского края
Каспийский	Прибрежная часть Дагестана
Южнорусский	Воронежская, Курская, Белгородская, Липецкая, Тамбовская, Пензенская области, Республика Мордовия, степная континентальная часть Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев
Нижнее Поволжье	Волгоградская и Астраханская области, Республика Калмыкия
Крым	Южный берег Крыма, Севастополь, степной и горный Крым

Каждый район имеет свои культурные и художественные достопримечательности. К примеру, существуют региональные центры народных художественных промыслов (Лукиянова, 2017: 101):

- Жостово (Моск. обл.) - декоративная живопись маслом на металлических подносах, покрываемых лаком.
- Гжель (Моск. обл.) - художественная керамика с использованной вручную синей росписью по белому фарфору.
- Павловский Посад (Моск. обл.) - шерстяные и полушерстяные набивные платки и шали.
- Сергиев Посад (Моск. обл.) - детские игрушки, матрешки, куклы-неваляшки, шкатулки, елочные украшения, пасхальные яйца, керамика, иконы.
- Хотьково (Моск. обл.) - резьба по дереву.
- Федоскино (Моск. обл.) - миниатюрная живопись маслом на лаковых изделиях.
- Белёв (Тульская обл.) - кружевоплетение.
- Филимоново (Тульская обл.) - изготовление расписных глиняных игрушек.
- Палех (Ивановская обл.) - миниатюрная лаковая живопись.
- Гусь-Хрустальный (Владимирская обл.) - художественные изделия из стекла.
- Скопин (Рязанская обл.) - гончарный промысел.
- Михайлов (Рязанская обл.) - кружевоплетение; единственное в мире цветное кружево, отличающееся богатством ярких красок (используются натуральные материалы: лен, хлопок, шерсть).
- Кадом (Рязанская обл.) - традиционная ручная вышивка по белому, получившая название «вениз».
- Шилово (Рязанская обл.) - плетение из лозы предметов домашнего обихода.
- Городец (Нижегородская обл.) - яркая роспись красками с белой и черной графической обводкой, золотая вышивка, лозоплетение, гончарное искусство, резьба по дереву.
- Богородск (Нижегородская обл.) - кожевенный, гончарный промысел, художественная керамика.

- Касли (Челябинская обл.) - художественное литье из чугуна.

- и многие другие.

В настоящее время образовательный туризм рассматривается, прежде всего, как форма организации познавательного процесса, включая учебные и образовательные экскурсии, имеющие образовательный результат.

В ряду познавательных целей *«образовательный туризм»* связан с решением педагогических задач и направлен на расширение педагогических условий обучения и воспитания детей и студенческой молодежи.

Как известно, система образования в Российской Федерации представляет собой совокупность:

- а) преемственных образовательных программ и государственных образовательных стандартов различного уровня и направленности;

- б) сети реализующих их образовательных учреждений независимо от их организационно-правовых форм, типов и видов;

- в) органов управления образованием.

В данной системе *«образовательный туризм»* предстает как специально-организованные условия, раскрывающие туристские ресурсы в педагогических целях.

Рассмотрим педагогические ресурсы туризма для разработки целенаправленных образовательных маршрутов:

1-ое направление: культурно-исторические ресурсы.

Данное направление объединяет:

- совокупность объектов и явлений, связанных с деятельностью человека, являющихся ее результатами материального и нематериального характера, которая при соответствующих инфраструктурных и технологических возможностях может быть использована для удовлетворения специфических возможностей туристов в познании, творческом и духовном совершенствовании;

- объекты и явления окружающей действительности антропогенного происхождения: *материальные ресурсы* - все средства производства и материальные ценности общества

(памятники истории и культуры, предприятия всех отраслей народного хозяйства), могущие удовлетворять познавательные потребности людей; *духовные ресурсы* - достижения общества в государственно-общественной жизни, науке, культуре, искусстве (Кусков, Джаладян, 2008:7).

2-ое направление: культурный ландшафт. Данное направление рассматривается как:

1) историческая местность - место длительного обитания группы людей, являющихся носителями специфических культурных ценностей;

2) ландшафт, в формировании и развитии которого активную роль играют духовные и интеллектуальные ценности, хранимые и передаваемые из поколения в поколение в виде информации;

3) культура этнического сообщества, сформировавшаяся в определенных природно-географических условиях, взятая в ее целостности;

4) совместные творения человека и природы, иллюстрирующие эволюцию в веках человеческого сообщества и поселений, происходившую под влиянием неблагоприятных и/или благоприятных физических факторов естественной среды обитания человека, а также сменяющих друг друга социальных, экономических и культурных факторов, и внешних, и внутренних.

Образовательный туризм, как и туризм в целом, основан на разработке маршрутов туристского путешествия как пути следования туриста в процессе путешествия, обозначенного перечнем наименований всех географических пунктов и мест, последовательно посещаемым им во время путешествия.

Образовательный туризм дает возможность осуществлять анализ произведений искусства и памятников культуры в контексте этнонациональных характеристик. Это позволяет раскрыть особенности развития определенных регионов, той либо иной культуры.

Этнос (от греч. - народ, племя) - исторически сложившаяся устойчивая группа людей (племя, народность, нация), говорящая на одном языке, признающая свое единое происхождение, обладающая единым укладом жизни,

комплексом обычаев, традиций и отличающаяся всем этим от других народов (Культурология 2008:380).

Следует учитывать, что по совокупности различных географических, демократических, расовых, исторических, социальных, лингвистических и иных причин человечество еще в процессе антропогенеза изначально формировалось как мозаика автономных социальных коллективов, численность которых, как правило, регулировалась ресурсными возможностями. При этом длительный опыт коллективного сожительства людей в подобных группах выработал у них комплексы оригинальных форм межличностного взаимодействия (нравов и обычаев), средств коммуникации и информационного обмена (разговорных языков и систем письменности), форм организационного устройства (родов, племен, этносов, государств, сословий), особенностей в разделении социальных функций и технологий достижения требуемых результатов (профессиональной специализации и характеристик изготавливаемой продукции), специфических картин мира и вариантов мировоззрения (мифологии, религии, образных мироощущений и их художественных воплощений и т.п.).

В отличие от этноса - культурного образования, *нация* - это уже в большей мере политическое образование (хотя такое же территориальное по компактности своего размещения), которое кроме этнического ядра обычно включает в себя и некоторое число этноэтнических групп. В Кратком философском словаре (2012: 248) *нация* (от лат. - племя, народ) - это исторически устойчивая общность людей, сложившаяся на основе общности языка, территории, экономической жизни, а также общности форм материальной и духовной культуры. К примеру, у народной музыки есть два «золотых» свойства, объясняющих её непреходящую ценность: первое свойство заключается в том, что она в виде музыкальных образов отражает жизнь, быт, традиции, характер народа; второе свойство - многовековая шлифовка временем.

Таким образом, национальный принцип в условиях образовательного туризма позволяет осуществлять восприятие искусства в некоторой последовательности: от познания

национальной культуры и принятия этнокультурных различий к выстраиванию понимания национального многообразия как позитивного явления во взаимодействии с другими людьми.

ЛИТЕРАТУРА

- Краткий философский словарь. 2е изд. Отв. ред. А.П. Алексеев. М.: РГ-Прогресс, 2012.
- Кусков А.С., Джаладян Ю.А. 2008. Туристский бизнес: словарь-справочник. М.: Форум. 383 с.
- Лукьянова Н.С. 2017. География туризма: туристские регионы мира и России. 3-е изд., стер. М.: КНОРУС. 168 с.
- Пушкова Ю.Б., Шельнова Н.И., Мирошникова Д.Г. 2008. Культурология. 2-ое изд. М.: Экзамен. 384 с.
- Эстетика: Словарь. Под общей ред. А.А. Беляева и др. М.: Политиздат, 1989. 447 с.

Получена / Received: 09.10.2018

Принята / Accepted: 17.10.2018

Психолого-педагогические факторы позитивного влияния традиционных игр и игрушек на эмоциональное здоровье ребенка¹

Е.А. Кононова

ФГБНУ Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования

119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп. 1

FSBRI Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education

Pogodinskaya str., 8, building 1, Moscow 119121 Russia

e-mail: kononova@art-education.ru

Ключевые слова: игры, игрушки, визуальная культура, эмоциональная сфера, психолого-педагогические факторы, ребенок, социальная среда, духовно-нравственный аспект.

Key words: games, toys, visual culture, emotional sphere, psychological and pedagogical factors, child, social environment, spiritual and moral aspect.

Резюме: В статье рассматриваются аспекты духовно-нравственного и культурного развития ребенка с помощью традиционных игр и игрушек, их позитивное влияние на эмоциональную сферу подрастающего человека.

Abstract: The article deals with the aspects of spiritual, moral and cultural development of the child with the help of traditional games and toys, their positive impact on the emotional sphere of the younger person.

[Kononova E.A. Psychological and pedagogical factors of positive influence of traditional games and toys on the emotional health of the child]

В познании мира современным человеком доминирующую роль играет визуальная информация, поэтому адаптация ребенка в социокультурном пространстве XXI века напрямую зависит от его способности адекватно воспринимать зрительные образы. Необходимость ориентироваться в потоке информации, вычленять главное, оценивать требует взаимодействия визуального образа с существующим в опыте человека комплексом знаний, представлений, мотивов, ценностных ориентаций. В связи с этим философы, психологи,

---

¹ Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки Российской Федерации по Проекту «Научно-методическое обеспечение духовно-нравственного развития личности средствами народной культуры» 27.8975.2017/8.9

педагоги все чаще ставят вопрос о формировании визуальной культуры как части общей культуры современного человека (Кашекова, 2013; Митчелл, 2017; Розин, 2017). Развитие визуальной культуры возможно в процессе симультанного формирования визуального мышления - одного из значимых компонентов мышления современного человека.

Универсальность и масштабность феномена визуальной культуры обусловили многоаспектность ее исследования. В современном мире к изучению разных граней этого явления обращаются зарубежные и отечественные философы (Г.Х. Мямешева, А.А. Мусалин), культурологи (У.Дж.Т. Митчелл, В.М. Розин), психологи (И.Г. Беленькая, В.П. Зинченко), искусствоведы (С. Альперс, Л.Н. Березовчук), педагоги (О.В. Мехоношина, Е.Н. Полюдова, И.А. Серикова).

Пластические, визуально воспринимаемые, искусства способствуют культурному развитию человека. Информация, представленная изображением, форсирует процесс понимания, содействует активизации памяти, связывает между собой отдельные элементы. Визуальная культура включает практику определения и расшифровки визуальных кодов, построение траектории поиска информации и визуальной коммуникации, умение при восприятии художественных произведений или явлений переводить их из одной модальности в другую (Выготский, 1991).

Критериями визуальной культуры взрослого человека выступают способности к наблюдению, соотнесению, сопоставлению, к быстрой реакции и сознательному отбору необходимой информации из визуального потока образов, буквально льющихся с экранов телевизоров и компьютеров; к оцениванию зрительных образов с эстетических позиций, к созданию и интерпретации ассоциативных образов. Известно, что в понимании и оценивании информации важную роль играет эмоциональное восприятие, имеющийся у человека запас знаний и жизненный опыт.

Субъективность эмоционального восприятия мира определяется личностной значимостью для человека той или иной информации, т.е. если новое сообщение «тронуло душу», оно оставит след в памяти, потому что для закрепления

информации в мозге она не должна быть воспринята равнодушно.

Эмоциональная сфера ребенка меняется с приходом в первый класс. Как правило, до поступления в школу, дети воспринимали объекты наглядные, яркие, те, что вызывали эмоциональный резонанс. С началом учебы детям приходится подчиняться определенному расписанию, период свободы дошкольного возраста заканчивается и дети переходят в новый статус учеников. Эмоциональная незащищенность и ранимость провоцируют состояние психической напряженности, которая негативно влияет на здоровье ребенка.

Учитывая, что в младшем школьном возрасте особенно бурно проходит развитие интеллектуальной сферы, а развитие умственных способностей предопределяет формирование других функций, в частности психических процессов, совершенствование памяти, рост самосознания, расширение ассоциативного опыта, важным представляется создание условий эмоционально комфортной среды, в которой эти процессы получают поддержку и продвижение. Эмоциональные проблемы ребенка младшего школьного возраста обычно приводят к неуверенности в себе, необщительности, иногда, к излишней категоричности и капризности детей.

Сегодня в исследованиях психологов и психотерапевтов находит подтверждение взаимозависимость между эмоциональным и физическим здоровьем человека (Korzybski, 2000; Тарабакина, 2015). То есть эмоциональный комфорт предопределяет хорошее физическое состояние.

Одним из первостепенных психолого-педагогических факторов, влияющих на эмоциональное здоровье ребенка, является социальная среда. Ведущим «нематериальным» стимулом служит «образ мыслей», сформированный в окружении ребенка. Именно от него зависит система ценностей, установок, потребностей и мотивов. Социальная среда любой семьи, любой школы, любого класса имеет свою специфику, в ней отражаются социально-психологические критерии образа жизни. Сюда входят: коммуникативность, открытость социальной среде окружения, умение выразить свои корпоративные интересы, эмпатия, идентификация себя с

коллективом и др. (Шнейдер, 2006). Умение учителя начальной школы создать среду, соответствующие перечисленным критериям во многом определяет эмоциональный комфорт ребенка в коллективе. Положительную роль в формировании такой среды играет характер занятий, в частности, занятия изобразительным искусством, музыкой, фольклором; участие в народных календарных праздниках, содержащих игровые ситуации (хороводы, игры, драматизацию). Особое место в создании игровых ситуаций могут занимать народные игрушки, несущие представления о мировоззрении, мировосприятии, традициях народа. Яркие, выразительные образы народных игрушек, их эргономичные формы, позитивный характер вызывают положительные эмоции, дают позитивные установки, а значит, положительно влияют на эмоциональное здоровье ребенка.

Л.В. Тарабакина рассматривает эмоциональное здоровье как «конс- структ и новый предмет социально-психологических исследований, как системообразующий фактор бытия человека и функциональное проявление его социально-психологической зрелости» (Тарабакина, 2015). Она видит проявление эмоционального здоровья в потенциальной устремленности «жить в согласии с собой и вместе с другими людьми» (Тарабакина, 2015). Критериями эмоционального здоровья человека являются: тесный контакт со средой, включенность в разные виды взаимоотношений, осознанность эмоций, эмпатия, модальность эмоциональных образов других, интерес к собственной деятельности, переживание взаимности, чувство принадлежности коллективу.

Постоянное расширение социального опыта ведет к эмоциональной зрелости, которая определяет направленность человека на межличностные, коллективные связи и служат одним из показателей конструирования образа эмоционально здорового человека. Путь ребенка к эмоциональной зрелости «фактически может рассматриваться как процесс возрастания доли и роли социально-психологических феноменов в общей динамике его психосоциального содержания» (Журавлев, 2011: 290). Деятельность, направленная на выработку качеств, соответствующих критериям эмоционального здоровья человека

издавна была известна народной педагогике и активно ею использовалась. Насколько успешным было это занятие, мы теперь можем судить по памятникам зодчества, планировке древнерусских городов и сел, по изделиям народного декоративно-прикладного искусства, исполненным жизнелюбия и гармонии. Народное искусство отражает гармонию внутреннего мира человека с окружающей его средой. А, как известно, эмоциональное здоровье - это ощущение внутреннего удовлетворения, комфорта; чувство гармонии с окружающим миром и с самим собой. Характеристиками эмоционального здоровья служат: уверенность в себе, ощущение благополучия, способность реализовывать свой потенциал; умение контролировать свои слова и действия, независимо от самочувствия, конструктивно выражать свои эмоции; вносить посильный вклад в жизнь своего коллектива; психологически готовы принять вызовы судьбы, сохранять равновесие в сложных ситуациях и плодотворно их преодолевать. Эмоциональное здоровье, по мнению психотерапевтов, помогает справляться с жизненными трудностями и укреплять взаимоотношения с окружающими (Гончаров, 2003)

«Тренировать» или развивать эмоциональное здоровье ребенка 6-8 лет можно в открытой, доброжелательной, способствующей получению позитивного жизненного опыта, формирующей навыки общения и совместной деятельности среде. Для создания такой среды можно рекомендовать различные формы использования народных игр и игрушек, воспитательно-педагогический потенциал которых чрезвычайно велик и успешно используется в дошкольных образовательных учреждениях для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания детей.

По мнению Г.В. Лабунской, игрушка способна дать детям знание об окружающей действительности. С позиции педагогики игра и игрушка могут помочь учителю решить массу познавательных, коммуникативных, речевых, эмоционально-ценностных, патриотических, духовно-нравственных, художественно-эстетических и даже физических задач. Она соответствует принципам, предъявляемым к игрушкам в современном образовательном пространстве: информативность,

вариативность, полифункциональность, педагогическая целесообразность (Лабунская, 1962).

Народная игрушка всегда оказывала огромное влияние на развитие и воспитание духовно-нравственного аспекта личности русского ребенка. Чувство любви к родному краю, к национальной культуре возникает при изучении нравов и обычаев своего народа. И как раз при постижении народного творчества ребенку открывается целый пласт классических традиций и ценностей в народном искусстве, таким образом, происходит приобщение еще не созревшей личности к культурному наследию своей страны (Лазарев, 2018). А доступная форма узнавания нравов и обычаев с помощью игрушки делает процесс занимательным и увлекательным для ребенка. Ведь, несмотря на длительный период детства, ребенку часто не хватает времени наиграться вволю. В процессе знакомства с народной игрушкой расширяются связи ребенка с окружающим миром, происходит развитие умений и фантазии, появляется возможность показать себя в игре.

Народные игрушки являются хорошим источником разнообразной полезной информации, они знакомят ребенка с народными традициями, историей регионов, рассказывают о национальных нравах и быте, создают в сознании ребенка образ традиционной культуры, способствуют появлению положительных эмоций, а значит и укреплению эмоционального здоровья.

ЛИТЕРАТУРА

- Выготский, Л.С. 2017. Мышление и речь. СПб. 432 с.
- Выготский Л.С. 1991. Воспитание эмоционального поведения. - В сб: Педагогическая психология. Под ред. В.В. Давыдова. М. С. 128-144.
- Гончаров М.А. 2003. Эмоциональные отношения и их роль во взаимодействии психотерапевта и пациента. Дис. ...канд. мед. наук. СПб. 160 с.
- Журавлев А.Л. 2011. Новые объекты исследования в социальной психологии. - В сб: Актуальные проблемы социально ориентированных отраслей психологии. М. С. 279-1299.
- Кашекова И.Э. 2013 Предметы искусства в системе современного общего образования детей (на примере изобразительного искусства). - Педагогика искусства. № 4. - URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/kasheкова_0.pdf.

- Кононова Е.А. 2017. Развитие визуальной культуры обучающихся на основе интеграции искусств: на примере литературы и изобразительного искусства. Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. М. 208 с.
- Лабунская Г.В. 1962 Работа с детьми над игрушкой. М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР. 100 с.
- Лазарев М.А. 2018. Роль возрастных особенностей в формировании школьного коллектива. - Педагогика. Вопросы теории и практики. № 2 (10): 24-28.
- Митчелл У.Дж.Т. 2017. Иконология. Образ. Текст. Идеология. Екатеринбург: Кабинетный ученый. 240 с.
- Розин В.М. 2017. От интересубъективных ситуаций и проблем личности к новому видению и реальности. - Мир психологии. № 2 (90): 135-145.
- Тарабакина Л.В. 2015. Эмоциональное здоровье как предмет социально-психологического исследования. - Теория и практика общественного развития. № 8: 250-252.
- Шнейдер Л.Б. 2006. Семейная психология: Учебное пособие для вузов. 2-е изд. М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга. 768 с.
- Шулика М.В. 2013. Значение народной игрушки в жизни детей младшего школьного возраста. - Вестник ТПГУ. № 6 (134): 82-85.
- Dikovitskaya M. 2002. A Look at Visual Studies. - After image. Vol. 29 (5).
- Korzybski A. 2000. Science and sanity: An introd. to non-aristotelian systems a. general semantics. By Alfred Korzybski; With pref. by Robert P. Pula. 5. ed., 2. print. Brooklyn (N.Y.): Inst. of general semantics. 825 pp.

Получена / Received: 09.10.2018

Принята / Accepted: 23.10.2018

**Выявление особенностей художественного восприятия
дошкольников на основе изучения
коллекции детского рисунка¹**

Т.А. Копцева

ФГБНУ Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования

119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп. 1

FSBRI Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education

Pogodinskaya str., 8, building 1, Moscow 119121 Russia

e-mail: kopceva@yandex.ru

Ключевые слова: детский рисунок, форма и содержание, стадии развития, художественное восприятие, Международная коллекция детского рисунка Института художественного образования и культурологии Российской академии образования, природа и художник, педагогика искусства.

Key words: children's drawing, form and content, stages of development, artistic perception, international collection of children's drawing of the Institute of art education and cultural studies of the Russian Academy of education, nature and artist, art pedagogy.

Резюме: В статье выявляются особенности художественного восприятия дошкольников на основе изучения коллекции детских рисунков 1930-50-ых гг. и 1994-2018 гг.; делается вывод о том, что тематика рисунков, художественный материал, размер и формат влияют на замысел ребенка, анализ рисунков со стороны формы и содержания, позволил выявить неизменные и меняющиеся компоненты рисунка, определить систему педагогически организованных занятий, выявить особенности художественного восприятия дошкольников в зависимости от стадий развития рисунка: каракули, схема, правдоподобные изображения; эстетическая значимость рисунка определяется в единстве его формы и содержания.

Abstract: The article reveals the peculiarities of art perception of preschoolers based on the study of a collection of children's drawings 1930-50's. and 1994-2018.; it is concluded that the subject of paintings, artistic material, size, and format influence the conception of the child, an analysis of figures from form and content, allowed to identify the constant and changing components of the drawing, define a system, pedagogically organized studies to reveal the peculiarities of art perception

---

¹ Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки Российской Федерации по Проекту «Теоретические основания и формы выявления и развития художественной одаренности детей и подростков» № 27.7384.2017/8.9

of preschool children depending on the developmental stages of drawing: Doodle, diagram, the most likely image; the aesthetic value of a picture is determined in the unity of its form and content.

[**Koptseva T.A.** Identification of features of artistic perception of preschool children on the basis of studying the collection of children's drawings]

Международная коллекция детского рисунка Института художественного образования и культурологии Российской академии образования (с 1897 г. по 2018 г.) насчитывает сотни тысяч единиц хранения (Фомина, 2007; 2018). Детский рисунок, как «свидетель эпохи», имеет важную культурно-историческую (Выготский, 1997), образовательную и эстетическую ценность (Флёрина, 1923). Исследуя стадии детского рисунка, А.В. Бакушинский связывал динамику развития личности со сменой двигательной, двигательно-зрительной и зрительной активности ребенка, отмечал зависимость творческого роста человека от особенностей восприятия им окружающего мира, указывал на необходимость использования в художественном образовании методов, исходящих от «внутреннего мира» и потребностей ребенка (Бакушинский, 2009).

В детском рисунке находят отражение особенности художественного образования дошкольников. Исследовательский проект «Передвижная выставка детского рисунка» (1994-2018 гг.) позволяет вести систематическую работу по выявлению одаренных детей, исследованию возрастные особенности детского рисунка, осуществлять их сравнительный анализ (Копцева, 2012). Изучение материалов Международной коллекции детского рисунка ФГБНУ «ИХОиК РАО» способствует выявлению неизменных и изменяющихся особенности художественного восприятия детей, которые находят отражение в рисунке.

Во многих исследованиях указывается влияние информационных СМИ и интернета на творческое развитие личности (Akishina, 2017), выявляются факторы воздействия современного искусства на мировоззрение ребенка и его эстетическое отношение к жизни (Torshilova, Polosukhina, 2016). Можно предположить, что сравнение детских рисунков, созданных в 1930-50 годы с современными рисунками, позволит выявить особенности детского художественного восприятия,

нашедшие отражение как в содержании, так и в форме детского произведения.

Анализ теоретических источников и проблем в области педагогики, психологии, культурологии; комплексный анализ детских рисунков, сравнение и систематизация их по тематическому принципу.

Материалами для исследования стали рисунки дошкольников 4-7 лет, созданных в 1930-50-е гг., а также рисунки современных детей (1994-2018 гг.). Международной коллекции детского рисунка ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» (Инв. П146№1-151, Инв. П482№1-160 и др.).

В ходе исследования были проанализированы детские рисунки Международной коллекции ФГБНУ «ИХОиК РАО» (Инв. П.146№1-151, Инв. П482№1-160 и др.). В паке № 146 хранятся рисунки дошкольников 4-7 лет, созданных в 1930-50-е годы. Систематизация их по тематическому принципу, позволила вычленить содержание художественной работы с детьми в те годы. Выявлена тематика системы занятий: Человек (семья, профессия), Животные, Природа, Иллюстрация, Транспорт, Архитектура, Декоративное рисование, Игры, Праздники, Страны мира. Занятия выстраивались в соответствии с природными ритмами и отражали виды деятельности людей в осенний, зимний, весенний и летний период. Основными средствами изображения являлись цветные карандаши, гуашь, акварель, цветная бумага (техника аппликации). Форма рисовальной поверхности была довольно разнообразной: квадрат, круг, прямоугольник, однако это разнообразие формы листа характерно в основном для декоративных рисунков. Размер рисунков: 21 см х 29 см 14 см х 21 см. Качество бумаги разное, иногда дети рисуют на кусочках обоев, на оберточной бумаге или на тетрадных листах. Практически все рисунки созданы детьми индивидуально.

Анализ папок, в которых хранятся работы дошкольников, созданных по авторской образовательной программе «Природа и художник» (Копцева, 2013), можно систематизировать по четырем, тематическим блокам программы «Я и мир природы»,

«Я и мир животных», «Я и мир человека», «Я и мир искусства». В подборках работ также наблюдается зависимость тем детских рисунков от природного календаря. Система занятий включает следующие содержательные рубрики: Человек, Животные, Природа, Транспорт, Архитектура, Декоративное рисование, Иллюстрация, Игры, Праздники, Страны мира. Художественные материалы, которыми дети выполняют свои рисунки, более разнообразны, нежели в 1930-50-е годы: акварель, гуашь, фломастеры, маркеры, гелевые ручки, цветная бумага (аппликация), уголь, мел, соусы, сангина, восковые мелки, пастель, масляная пастель, тушь-перо, монотипия, граттаж, гравюра наклейками, компьютерные рисунки. Размер рисунков самый разнообразный: от четверти альбомного листа (10 x 14), до размера ватмана (58 x 84). Форма рисунков: квадрат, треугольник, круг, прямоугольник (стандартный, вытянутый по вертикали или горизонтали (полоса), с рваными краями (амебообразный). Бумага (белая, цветная, тонированная), есть рисунки, созданные на обоях. Способ выполнения работ: индивидуальный, групповой, коллективный.

Сравнение рисунков со стороны формы и содержания позволило сделать следующие выводы:

Содержание рисунков:

- темы детских рисунков в разные исторические периоды не претерпели значительных изменений: Человек (семья, профессия), Животные, Природа (горы, леса, моря, реки, деревья, цветы, ягоды, грибы и т.п.), Иллюстрация, Транспорт, Архитектура, Декоративное рисование, Игры, Праздники, Страны мира и континенты (природа, люди, животные, архитектура и др.), что свидетельствует о преемственности художественного дошкольного образования;

- различие наблюдается в содержании рисунков на тему «Праздник»: в 1930-50-е годы дети изображали в основном государственные праздники, которые отмечались в детских садах: Новый год, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, праздник урожая, праздник Великого Октября. В 1900-е и 2000-е годы дети рисуют преимущественно Новый год, Рождество, Масленицу, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, Пасху, День урожая. Особое место в рисунках современных детей занимает

празднование дня рождения ребенка, мамы или других членов семьи, а также религиозных и народных национальных праздников.

- в рубрике «Страны мира и континенты» в рисунках 1930-50-ых годов дети изображают в основном крайние точки тепла и холода планеты (юг - это Африка, холод - это Антарктида и Северный полюс). В рисунках современных детей отражается география практически всех континентов мира, что свидетельствует о хорошей «визуализации» образовательного процесса (использование ИКТ и ТСО) и о возможности дошкольников путешествовать по миру;

- тема «Транспорт» традиционно любима маленькими художниками. По детским рисункам, созданным в разные годы, можно судить о меняющихся транспортных технологиях и внешнем виде наземных, водных и воздушных средств передвижения. В рисунках современных детей значительную роль занимает космический и фантастический транспорт, который отсутствует в рисунках детей 1930-50-ых гг.

- тема «Человек» интересна тем, что в рисунках современных детей чаще, чем в рисунках 1930-50-ых гг., появляются темы из жизни семьи.

- тема «Животные» традиционно интересна детям, в ретро- и современных рисунках сходные темы: домашние и дикие животные, птицы, насекомые, подводные обитатели, зоопарк, животные разных континентов;

- декоративное рисование традиционно одно из самых выразительных и ярких разделов современных и ретро-коллекций; рисование узоров в круге, квадрате, прямоугольнике (полосе), реже - в треугольнике с использованием разных художественных материалов любимы детьми; анализ декоративных рисунков и аппликаций свидетельствует о том, что воспитатели изучают с детьми понятия «ритм», «симметрия», «композиция», «теплые и холодные цвета», «контраст», «орнамент» и др., знакомят дошкольников с произведениями декоративно-прикладного искусства и народных промыслов России;

- тема «Иллюстрация» практически не претерпела изменений, дети как раньше, так и сейчас иллюстрируют

русские народные сказки, произведения отечественных и зарубежных классиков литературы. Это свидетельствует о том, что воспитатели детских садов, фокусируя внимание дошкольников на высоких литературных образцах, препятствуют проникновению образов массовой культуры. В современных рисунках влияние мультипликации ощущается очень сильно, дети часто заимствуют мультимедийные изобразительные штампы, что не лучшим образом сказывается на выразительности детского рисунка.

Форма:

- художественные материалы, имеющие в арсенале юных художников, определенным образом влияют на выразительность рисунков, но не существенно, традиционными материалами (карандашами и красками) дети раньше и сейчас создают выразительные рисунки, умело используя изобразительные средства выражения; современные рисунки по сравнению со «старыми» работами выглядят более нарядно и красочно, наблюдается увлечение «нетрадиционными» материалами и техниками, которые порой уводят ребенка в технологию (как сделано) в ущерб содержания (что изображено);

- размеры рисовальной поверхности кардинальным образом не влияют на выразительность детского рисунка: как на маленьком листе бумаги, так и на большом дети создают интересные работы; современные детские рисунки в сравнении с ретро- рисунками отличаются большими размерами;

- форма рисовальной поверхности традиционно разнообразна: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник; однако в современных и ретро- рисунках доминирует прямоугольный формат, что свидетельствует о малом внимании к выразительным возможностям формы рисовальной поверхности;

- ретро рисунки дошкольников в анализируемой коллекции созданы в основном детьми 5-7 лет (Инв. П146№1-151), это тот период развития ребенка, который характеризуется высокой творческой продуктивностью и правдоподобностью изобразительных образов; современные рисунки, созданные по художественно-экологической программе «Природа и художник» систематизированы по годам от 3-ех до 7-ми лет, и

дают возможность вычленить возрастную специфику детского рисунка и стадии его развития в дошкольном детстве: каракули, схема, правдоподобные изображения;

- анализируемые современные и ретро коллекции детских рисунков представлены в основном индивидуальными работами детей, коллективные и групповые формы встречаются редко.

Организация художественного восприятия и анализа детских рисунков традиционно является важной составляющей образовательного процесса в детском саду. Понять механизмы создания рисунка и критерии его выразительности позволяют конкурсы и выставки детского рисунка: стационарные и передвижные (Копцева, 2012). Пройдя конкурсный отбор компетентными экспертами, детский рисунок может рассматриваться воспитателем как «эталон» художественности, как форма выражения замысла ребенка той или иной возрастной группы. Сравнительно сопоставительный анализ детских рисунков создает предпосылки для организации рефлексии и оценочной деятельности воспитанников.

Проведенное исследование позволяет констатировать, что как в ретро- так и в современных рисунках широта и глубина замыслов детей зависит от особенностей эстетического восприятия дошкольниками окружающей действительности, произведений искусств и детского рисунка. Опыт восприятий находит отражение в единстве содержания и формы детского рисунка, что определяет его выразительность и эстетическую значимость.

Благодарности. Автор выражает благодарность директору ФГБНУ «ИХОиК РАО», кандидату искусствоведения Акишиной Е.М., доктору педагогических наук Алексеевой Л.Л. за внимательное отношение к исследованию и рекомендациям, полученным в результате его реализации.

ЛИТЕРАТУРА

- Бакушинский А.В. 2009. Художественное творчество и воспитание. М.: Карапуз. 304 с.
- Выготский Л.С. 1997. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб.: СОЮЗ. 96 с.
- Коменский Я.А. 1996. Антология гуманной педагогики. М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили. 224 с.

- Копцева, Т.А.2013. Художественно-эстетическое развитие. Продуктивная деятельность. - В кн.: Диалог. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. С.: Дрофа. С.365-441.
- Копцева Т.А. 2012. Передвижная выставка детского рисунка - социально-значимый художественно-педагогический проект. - Педагогика искусства. № 1.
- Флёрина Е.А. 1923. Рисунок, как материал для изучения ребенка. - В сб.: Как изучать ребенка. Орел: Издательство «Красная книга».
- Фомина Н.Н. 2007. Детский рисунок: изучение, хранение и экспонирование. Ижевск, ERGO. 164 с.
- Фомина Н.Н. 2018. Конкурсы и выставки изобразительного творчества детей в контексте художественной культуры: история, актуальные проблемы, перспективы. Научно-методическое пособие. М.: «Музыка». 256 с.
- Akishina E.M. 2017. System of cultural experience development of humanities students in modern information media conditions. - Man in India. 97 (14): 115-127.
- Torshilova E.M., Polosukhina I.A. 2016. The influence of modern adolescent's vision of life on their perception of art. - International Journal of Environmental and Science Education. 11 (18): 10751-10759.

Получена / Received: 09.10.2018

Принята / Accepted: 23.10.2018

Национальные образы мира в творчестве студентов Гжельского государственного университета

И.В. Коршунова

Гжельский государственный университет
140155, Московская обл., Раменский р-н, пос. Электроизолатор, д. 67
Gzhel State University
Elektroizolyator, 67, Ramensky District, Moscow Region 140155 Russia
e-mail: irkorshunova1@yandex.ru

Ключевые слова: народные художественные промыслы, Гжельский государственный университет, творчество, обучение, национальные образы мира, культурное наследие.

Key words: folk arts and crafts; Gzhel State University; creativity; education; national images of the world, cultural heritage.

Резюме: В статье представлено исследование традиций народной культуры, интерпретированных в выпускных квалификационных работах студентов Гжельского государственного университета. Это традиции народного костюма, праздников, устного народного творчества, которые будущие художники-керамисты воплощают в керамических изделиях из фарфора, фаянса, майолики и шамота. Подчеркивается важность соединения обучающимися в работах традиционных мотивов и собственного творческого замысла.

Abstract: The article presents a study of the traditions of folk culture, interpreted in the final qualifying works of students of Gzhel State University. It is the tradition of folk costumes, festivals, folklore, which future artists-potters make pottery out of porcelain, faience, majolica and chamotte. The importance of combining traditional motives and one's own creative idea by students in the works is emphasized.

[**Korshunova I.V.** National images of the world in the works of students of Gzhel state University]

В настоящее время мы наблюдаем разносторонний и глубокий интерес к национальному культурному наследию народов России и зарубежных стран. Этот интерес заметно отразился в работах учащихся Гжельского государственного университета. «Ведь всякий, входящий в этот гигантский Космос национальных особенностей, оглушен, ослеплен пестротой и лишь по частям начинает разбираться, что к чему» (Гачев, 1988: 8).

Изучение таких дисциплин, как «История искусств», «Теория и история народной художественной культуры», «Народный костюм», «Народная игрушка», «Народный

орнамент» и др. открыли и продолжают открывать для студентов учебного заведения новые интересные перспективы. В художественных работах студентов представлены разные явления национальной культуры народов мира - народный костюм, традиционные праздники и обряды, устное народное творчество и др.

Студентам удается не только изучить и постигнуть особенности традиционной национальной культуры то или другого народа, но и свои впечатления и знания выразить в керамике - фарфоре, фаянсе, шамоте.

Значительный ряд дипломных работ выпускников художественного направления ГГУ отражает традиции Гжельского художественного промысла и русской народной культуры. Например, скульптурные композиции «Красная горка» и «Деревенские праздники», камин «Русские сказки», чайные сервизы «Свадебный» и «Тридевятое царство», часы «На завалинке» и др., представленные в музейных экспозициях ГГУ. Эти работы теснейшим образом связаны с огромным пластом русской традиционной празднично-обрядовой культуры.

Объектами особого интереса студентов становятся русские народные праздники и обряды, даты православного календаря. Тематика и приемы формообразования и декорирования работ чрезвычайно разнообразны. Рассмотрим некоторые выпускные работы подробнее. В первую очередь, заслуживают внимания те, которые отражают традиции русской празднично-обрядовой культуры. Например, подарочные наборы «Пасхальный» и «Светлое Воскресенье», посвященные одному из самых главных и ярких праздников в русском православном календаре. С празднованием Пасхи связано много обычаев и обрядов, сохранившихся и в настоящее время: посещение родственников и близких людей, христосование, угощение куличами и крашеными яйцами, пожелания добра и счастья. В течение всего праздника звучит торжественный колокольный звон. Особенность и величественность Светлого Воскресенья звучит и в студенческих работах, выполненных в фарфоре с подглазурной кобальтовой росписью. Их отличает нарядный декор и насыщенные орнаментальные мотивы, плотно

покрывающие поверхность. В декорировании предметов преобладают цветочные мотивы. Деликатная роспись золотом усиливает торжественность наборов.

Вызывает большой интерес декоративная композиция «Красная горка», выполненная из шамота и декорированная цветными эмалями и пигментами. В оригинальной работе нашли отражение традиции самобытного русского народного праздника, который отмечался весной в первое воскресенье после Светлой Седмицы (Пасхальной недели). Особенно был любим этот весенний праздник молодежью, так как сопровождался многочисленными обрядами (играли, водили хороводы, ходили с песнями по дворам) и считался счастливым для заключения брака. Но в работе отсутствует прямое заимствование лубочных сюжетов, русского орнамента. Единый художественный образ создан благодаря хорошему синтезу формы и своеобразной росписи. Художественный эффект достигнут благодаря удлиненным скульптурным формам и включению в роспись изображений птиц.

Мы видим традиционное соединение синего и белого цветов в кофейном фарфоровом сервизе «Свадебный». Данная работа посвящена традиционному русскому обряду - свадьбе, самобытному сложному комплексу ритуальных действий. Этапы и свадебные эпизоды, такие, как сватовство, сговор, девичник, торжественный выезд всех участников свадьбы к венцу, княжий пир, имели символический, магический и игровой характер. Мотив росписи сервиза - букеты цветов - принадлежит к числу излюбленных сюжетов гжельских мастеров. В декорировании сервиза деликатно используется золочение.

В декоративной композиции «Купеческое чаепитие» представлено разнообразие художественных материалов, технических приемов декорирования: фарфор, ткань, тесьма. Оригинальная декоративная композиция воспроизводит характерную для XIX века бытовую сцену - традицию русского чаепития, распространившуюся в России и ставшую неотъемлемой частью русского застолья. Две фарфоровые куклы-купчихи сидят за столом, традиционно накрытым скатертью. На столе стоит самовар, чайный сервиз,

угощение - баранки. Все предметы сервировки выполнены из фарфора.

«Гжельцы» - многофигурная композиция, продолжающая линию русской народной празднично-обрядовой культуры. В данной работе воспроизведен сюжет, изображающий ярмарочные сценки. Композиция состоит из нескольких фарфоровых скульптурных групп: купец с купчихой, мастер-гончар за работой, женщина, расписывающая керамические изделия, городской, женщина, торгующая гончарным товаром, мать с сыном, дворник, крестьянский дом, усадьба, окруженная деревьями. Все скульптуры отличаются тонкостью росписи и скрупулезной передачей особенностей и деталей традиционной русской одежды. Вне всякого сомнения, образцом для студентки послужили скульптурные композиции старых мастеров Гжели конца XVIII - начала XIX веков.

Традиционному русскому досугу - молодежным посиделкам-посвящена работа керамические часы «На завалинке». Часы выполнены в декоративной манере, украшены затейливо изогнутыми деталями, на боковых частях размещены скульптурные композиции. Жанровые сценки отображают не только жизнь русского народа, в частности, время, свободное от будничных забот, но и такие виды русского народного творчества, как традиционный костюм и народный музыкальный инструмент - гармонь. В этой работе автор постарался использовать весь арсенал технических приемов и способов орнаментации майоликовых изделий, сложившихся в Гжели к началу XIX века. Часы расписаны в традиционной для майолики Гжели гамме - использованы желтый, синий, зеленый и коричнево-фиолетовый цвета.

Сказочная составляющая вдохновила одну из выпускниц на создание фарфорового сервиза «Тридцатое царство». Единство формы и подглазурной росписи насыщенным темным кобальтом неразрывно. Форма предметов обогащена причудливым рельефом, напоминающим детали старинных русских хоров, крышки увенчаны скульптурными образами популярных сказочных героев - медведя и петуха. Необходимо отметить совершенство росписи сервиза - на чайнике, чашках и сахарнице изображены сказочные города.

Интерес к русскому устному народному творчеству привел к созданию работы с рельефной моделировкой - питьевого набора «За Русь Святую». Здесь воспроизведен популярный мотив былин киевского цикла, воспевающих подвиги и прославляющих былинных героев, защищающих свою Родину. В работе присутствует мифологический образ русского воина - богатыря Ильи Муромца. В основе художественного оформления лежит монохромное декорирование глухой эмалью черно-коричневого цвета с металлическим отблеском.

Несомненно, среди работ студентов выделяется и привлекает внимание еще одна скульптурная композиция из шамота - «Мать и дитя», созданная в монументальной форме и включенная в интерьер вуза. Материнство - основной сюжет в русской традиционной культуре. Древний мотив матери и младенца звучит во всех видах русского народного творчества. Особенно он популярен в народном декоративно-прикладном искусстве - народной вышивке и народной игрушке. В данной композиции просматривается влияние русской северной вышивки.

Таким образом, традиционная народная художественная культура, имеющая древние истоки, является одним из художественных источников, питающих в настоящее время творчество студентов Гжельского государственного университета. Выпускные работы с широкой палитрой технических приемов в оформлении изделий имеют достаточно высокий уровень художественного и этнокультурного содержания.

ЛИТЕРАТУРА

Гачев Г. Д. 1988. Национальные образы мира. Общие вопросы. Русский. Болгарский. Киргизский. Армянский. М.: Советский писатель. 445 с.

Получена / Received: 20.09.2018

Принята / Accepted: 23.10.2018

Взаимодействие народного и композиторского творчества на уроках музыки в школах Республики Марий Эл¹

М.С. Красильникова¹, О.Н. Яшмолкина²

¹ФГБНУ Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования

119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп. 1

FSBRI Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education

Pogodinskaya str., 8, building 1, Moscow 119121 Russia

e-mail: ihorao@mail.ru

²МБУДО Детская школа искусств № 6 г. Йошкар-Олы

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Чкалова, 32А

MBEI AE Children's Art School No. 6 of Yoshkar-Ola

Chkalov str., 32A, Yoshkar-Ola, Mari El Republic 424000 Russia;

e-mail: lib6@mail.ru

Ключевые слова: национальная музыкальная культура, фольклор и композиторское творчество, принцип межкультурной интеграции.

Key words: national musical culture, folklore and composition, the principle of intercultural integration.

Резюме: В статье анализируется подход к раскрытию взаимодействия народной и композиторской музыки в содержании музыкальных занятий учащихся общеобразовательных школ Республики Марий Эл. Произведения национальных композиторов рассматриваются в контексте единого музыкально-культурного пространства России и мира.

Abstract: The article analyzes the approach to the disclosure of the interaction of folk and composer music in the content of music classes of students of secondary schools of the Republic of Mari El. The works of national composers are considered in the context of a single musical and cultural space of Russia and the world.

[Krasilnikova M.S.¹, Yashmolkina O.N.² The interaction of folk and composers creativity music lessons in schools of the Republic of Mari El]

---

¹ Работа выполнена в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки Российской Федерации по Проекту «Развитие художественной одаренности детей и юношества средствами информационных и коммуникационных технологий» 27.8719.2017/8.9

М.С. Красильникова, О.Н. Яшмолкина
M.S. Krasilnikova, O.N. Yashmolkina

Преподавание музыки в общеобразовательной школе переживает период существенных изменений. Модернизация затронула и региональный компонент общего музыкального образования. В анализе национального музыкального искусства взаимодействие фольклора и композиторского творчества все шире дополняется связями с музыкой других народов и стран. Сегодня невозможно сформировать у детей целостное представление о музыкальной культуре без раскрытия связей и отношений различных этномузыкальных традиций.

Изучение национальной музыки в интерстилевом контексте создает у детей более объемное и целостное представление о музыкальной культуре. Это проявляется, с одной стороны, в раскрытии связей народного и композиторского творчества с другими видами искусства (декоративно-прикладным и народно-поэтическим творчеством, литературой, изобразительным искусством и др.). А с другой - в освоении национальной музыкальной культурой художественных идей и течений современной мировой музыкальной культуры (новые жанры и формы, композиторские техники, тембровые средства и др.).

В музыкальной педагогике такой подход может быть выражен в принципе межкультурной интеграции, который ориентирует на изучение региональной культуры в широком межкультурном контексте, на выявление детьми взаимообмена между национальными музыкальными культурами художественными идеями и средствами их воплощения. Реализация этого принципа требует включения в содержание занятий с детьми нескольких наиболее значимых для национальной культуры произведений, получивших признание не только в регионе, но и за его пределами. Как правило, такими произведениями становятся шедевры национальной музыки - национальные оперы, балеты, симфонии. Эти произведения значимы не только как самоценные явления. В силу богатства своего содержания они позволяют детям обобщить накопленный опыт региональной культуры, установить связи и отношения с культурами других стран и народов.

Очевидно, что единство культурного пространства

М.С. Красильникова, О.Н. Яшмолкина
M.S. Krasilnikova, O.N. Yashmolkina

России обеспечивает русская культура. И потому в каждом регионе свое родное музыкальное искусство должно быть соотнесено с русской музыкальной классикой. Причем, адекватность этого соотнесения будет выражена и в жанровой представленности произведений, и в методических подходах к их изучению.

Примером реализации вышеописанного подхода может служить опыт освоения школьниками Республики Марий Эл симфонической поэмы А. Эшпая «Песни горных и луговых мари» (1983). Выбор данного сочинения обусловлен не только его высокими художественными достоинствами (отточенностью симфонической драматургии, мастерским использованием красок оркестровой палитры, богатством гармоний и ритмов и др.) и яркостью, оригинальностью стиля композитора. В этом сочинении нашла свое претворение родовая, «генетическая» связь автора с музыкальным фольклором народа мари.

Андрей Эшпай (1925-2015) неоднократно высказывался о диспозиции в композиторском претворения народного музыкального творчества: «народное искусство, как музейный экспонат», и «народное искусство как основа современного музыкального языка». Композитор неоднократно задавался вопросом: «вправе ли я «обрабатывать» шедевр, который создавался веками?» (Эшпай А. 1988: 56). Бережное отношение к народному напеву, в котором «выверен каждый звук, интонация, штрих», требует от композитора сохранения всех его характеристик. Именно такое отношение к народной музыке было характерно для первых собирателей марийских народных напевов, к которым принадлежал отец Андрея Эшпая - Яков Андреевич Эшпай (1890-1963). Вместе с тем, А. Эшпай утверждал: «зная родной язык, каким является фольклор, почему я не могу на своем родном языке говорить своими словами?». - В ответе на этот вопрос композитор видел путь к таинству подлинного творчества. «Расстояние от фольклорного образца до «своего слова» в музыке особенно ответственно: на этом отрезке рождается композитор, становясь Личностью в искусстве. Связь с народной музыкой в данном случае органична и не сводится к цитированию фольклорного

М.С. Красильникова, О.Н. Яшмолкина

M.S. Krasilnikova, O.N. Yashmolkina

материала» (Эшпай, 1984: 53).

С позиций вышеобозначенных педагогических задач симфоническая поэма А. Эшпая является прекрасным образцом взаимодействия народной и профессиональной музыки. В основу композиции «Песен горных и луговых мари» положены шесть подлинных народных напевов горной и луговой сторон, собранные, бережно обработанные и изданные в 1932 году отцом композитора, Яковом Андреевичем Эшпаем. В качестве тематического материала использованы напевы луговой стороны: Йомак эргын муржо (Сказочка: Пшеничное зерно), Ача-ава икшыве лиймешке... (Чем быть дочерью отца-матери...), Вудшо келге - серже тура (Вода глубока, а берега крутые), и горной: Карамжы тура (Овраг крутой), Йанан-сола (Село Йанан). Особняком стоит мелодия песни Уремет воктен (Вдоль улицы), записанная и обработанная Я. Эшпаем, происхождение которой до настоящего времени остается невыясненным.

Отобранные композитором марийские песни не принадлежат к числу широко популярных в наше время. Композитор подбирал их, исходя из задач интонационно-драматургического развития концепции произведения. Отмечая глубину, содержательность, трагичность марийских песен, Эшпай писал: «Фольклор, действительно, есть выражение души, горя, боли», свойственных каждому человеку. «Мне хотелось сохранить в чистоте эти музыкальные шедевры, подчерпнутые из незамутненного источника» (Новая жизнь традиций в советской музыке, 1989: 286).

Народные мелодии, «погруженные» в музыкальный контекст симфонической поэмы, преобразуются в соответствии с авторской художественной концепцией произведения, становясь «действующими лицами» нового музыкального времени, «новой культурной среды». И потому поэма воспринимается детьми как разворачивающееся во времени эпическое повествование о прошлом и настоящем марийской земли, как художественно-философское обобщение жизни и истории народа мари. В музыке поэмы дети чувствуют и неторопливость, размеренность течения исторического времени,

М.С. Красильникова, О.Н. Яшмолкина

M.S. Krasilnikova, O.N. Yashmolkina

и размышления об отношениях поколений (отца и сына), и остроту, динамику, большую внутреннюю напряженность темпа современной жизни, современного взгляда на мир.

В педагогической практике были апробированы несколько вариантов погружения школьников в мир музыкальных образов произведения. Один из вариантов начинался с предварительного знакомства детей с тремя парами мелодий, сгруппированными по контрасту. Пение, образная характеристика, графическая запись и пластическое интонирование мелодий позволяют учителю поставить перед учащимися творческую задачу: на основе этих напевов смоделировать музыкальную композицию, повествующую о родном крае. Опираясь на собственный жизненный опыт, знание народных легенд и преданий, представление об историческом прошлом и современном своего края, а также о закономерностях построения симфонических произведений, дети сначала выстраивают возможную последовательность образов и событий своего «музыкального рассказа», а затем материализуют свою «музыкальную историю» в народных мелодиях и их развитии. Затем следует сравнение построенной в классе композиции с произведением А. Эшпая, которое учащиеся слушают, вокализируют, пластически интонируют, многопланово анализируют его драматургию в опоре на графическую запись.

Возможен и другой методический ход, когда сравнение с подлинными образцами народных песен происходит после того, как ребята освоят произведение целиком. Это позволяет сменить ракурс восприятия и осмысления народной музыки школьниками. Восхищение автором красотой народных мелодий, «расцвечивание» каждой из народных тем музыкальными красками, становится эмоциональной подготовкой к восприятию детьми самих народных песен. Важнейшая задача такого хода заключается в нахождении моментов переинтонирования, переосмысления мелодии песен композитором, в понимании смысла и причин их «переделки», что позволяет, в свою очередь, глубже постигнуть авторский замысел поэмы, «рассмотреть» весь арсенал композиторских

М.С. Красильникова, О.Н. Яшмолкина

M.S. Krasilnikova, O.N. Yashmolkina

средств и приемов аранжировки, творческой переработки народных напевов и по-новому осмыслить значение фольклора в современной жизни.

Все это дает возможность школьникам глубже «вжиться» в музыкальный мир образов «Песен горных и луговых мари», понять логику композиционного построения поэмы и, что очень важно, почувствовать бережное, и одновременно творческое отношение композитора к народным напевам, понять смысл их авторской интерпретации и переосмысления. Изучение симфонической поэмы А. Эшпая не только знакомит детей с творчеством выдающегося представителя отечественной музыкальной культуры, но и значительно углубляет знание старинных песен горных и луговых мари. Сам автор говорил: «В своих «Песнях горных и луговых мари» мне хотелось передать атмосферу финно-угорского лада в его древнейшем виде. Разумеется, так, как я себе это представляю» (Новая жизнь традиций в советской музыке: 1989: 286).

Музыка симфонической поэмы обладает большим потенциалом для выявления детьми связей музыкального стиля А. Эшпая с творчеством русских и зарубежных классиков. Сам композитор не раз вспоминал о том, какое сильное впечатление произвели на его юную душу увертюры «Ромео и Джульетта» и «Франческа да Римини» Чайковского, симфонические произведения А.К. Лядова, Н.А. Римского-Корсакова, М.А. Балакирева, М.П. Мусоргского, как он «полной грудью вздохнул», когда познакомился с поэтическими картинками Грига, как увлекали его «обвораживающие» картины «Облаков» и «Празднеств» К. Дебюсси (Новая жизнь традиций в советской музыке: 1989: 282). В музыке поэмы ребята могут обнаружить отзвуки русского эпического стиля с его картинностью и внутренним драматизмом, живописные импрессионистические приемы, специфические финно-угорские мелодические обороты и многое другое, что указывает на преемственность традиций классического музыкального искусства.

В музыке Андрея Эшпая мир народа мари воплощен мастерски и талантливо. Высокая степень художественного обобщения национального с позиций современного убеждает

М.С. Красильникова, О.Н. Яшмолкина
M.S. Krasilnikova, O.N. Yashmolkina

детей в том, что Эшпай в своем творчестве поднял марийскую музыкальную культуру до мирового уровня, придал ей общечеловеческое звучание. Композитор был уверен: «В наш век, когда музыке угрожает конформизм, обезличенность, национальный признак становится одним из главных охранительных факторов самого искусства» (Эшпай, 1968: 5).

ЛИТЕРАТУРА

- К вершинам музыкального искусства. 2004. Программа по музыке для 1-4 классов общеобразовательных школ Республики Марий Эл (с краткими методическими пояснениями). Йошкар-Ола: ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования». 56 с.
- Красильникова М.С. 2015. Принцип симфонизма как фактор углубления интонационного подхода в музыкальной педагогике. - Педагогика искусства. 2. - URL: <http://www.art-education.ru/AE-magazine>.
- Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Анисимова О.С. 1997. Графическая партитура «Песен горных и луговых мари» Андрея Эшпая. Экспериментальное издание. Йошкар-Ола. 14 с. (А3).
- Новая жизнь традиций в советской музыке: 1989. Статьи и интервью. Сост. Н. Шахназарова, Г. Головинский. М.: Сов.композитор. 392 с.
- Эшпай А. 1988. ...о фольклоре и национальном в искусстве... - В кн. Эшпай А. Беседы. Статьи. Материалы. Очерки. Сост. Е. Гульянц. М.: Сов. композитор. 312 с.
- Эшпай А.Я. 1984. От фольклора - к «своему слову». - Советская музыка. 8: 53-54.
- Эшпай А.Я. 1968. Искусство отличается от факта на величину души художника. - Советская музыка. 12: 4-6.
- Яшмолкина О.Н. 2008. Национальные музыкальные традиции и их претворение в школьном музыкальном образовании. - Обсерватория культуры. 4: 93-97.

Получена / Received: 12.09.2018

Принята / Accepted: 23.10.2018

Концептуальные подходы к изучению музыки народов России в начальной школе¹

В.В. Кузнецова

ФГБНУ Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования

119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп. 1

FSBRI Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education

Pogodinskaya str., 8, building 1, Moscow 119121 Russia

e-mail: kuznecv@inbox.ru

Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, ритмо-интонационные комплексы, культурно-исторические ареалы.

Key words: intercultural interaction, rhythm-intonation complexes, cultural and historical areas.

Резюме: В статье рассматриваются концептуальные подходы к изучению музыки народов России на основе ритмо-интонационных комплексов как структурных единиц музыкального языка. В качестве методологического обоснования предлагается использовать понимание ритмо-интонационного комплекса как подобия гештальта.

Abstract: The article examines conceptual approaches to the study of music of the peoples of Russia on the basis of rhythmic intonation complexes as structural units of the musical language. As a methodological justification, it is suggested to use the understanding of the rhythm-intonation complex as a similarity of Gestalt.

[Kuznetsova V.V. Conceptual approaches to studying the music of the peoples of Russia in primary school]

Россия - это многонациональное государство, которое по своему национально-этническому составу и национально-территориальному делению не имеет аналогов в мире. Исторически сложилось, что этносы России различны по величине, экономическим и социальным характеристикам, по языку и культуре, духовному складу, национальному характеру и наличию национально-территориальных образований (государственности), поэтому можно сказать, что российский социум характеризуется поликонфессиональностью, поликультурностью и полицивилизационностью. Многовековое

---

¹ Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки Российской Федерации № 27.7394.2017/8.9

совместное сосуществование разных этносов на единой территории требовало от них знания не только культурных традиций своего народа, но и соседнего.

Однако в условиях «перелома внешней культуры», который характеризуется экспансией продукции массовой культуры существует риск размывания традиционных культурных ценностей, а значит ослабления единства многонационального народа России (Гессен, 1995). В результате происходит формирование социума, в котором члены даже одного этноса или этнической группы могут принадлежать к разным религиозным конфессиям, иметь различный состав семьи, уровень жизни, систему ценностей. Это определяет неоднородность культуры социума и способствует образованию разного рода субкультур: сословных, социально-профессиональных, возрастных, религиозных, этнических и т.д. Таким образом можно говорить о новых реалиях социального пространства, которое характеризуется транзитивностью ценностей, норм и установок.

В этих условиях возрастает важность налаживания межкультурного взаимодействия между представителями различных этносов, поэтому образование, как процесс педагогически организованной социализации, с одной стороны, может обеспечить в условиях глобализации вхождение нового поколения в общемировой социум, с другой стороны, сможет сохранить уникальное этнокультурное наследие родного этноса.

Значимость школьного образования обуславливается также тем, что, во-первых, через школу проходят все граждане России, во-вторых, усвоенное в детстве отличается большой психологической устойчивостью. Таким образом, перед школой встаёт задача научить ребенка жить в изменяющихся социокультурных условиях, соблюдая нормы и ценности своей культуры и уважая нормы и ценности другой культуры. В этой связи встает вопрос о разработке концептуальных подходов к изучению традиционной культуры другого народа, в частности, музыки народов России на уроке музыки в общеобразовательной школе.

Общеизвестно, что музыка является универсальным языком, обладающим особым рода знаковой системой, который

сложился в процессе эволюции музыкальной культуры. Проблему возникновения и природы музыкального языка изучали с позиции разных наук: музыковедения (Б.Л. Яворский, Б.В. Асафьев, Л.А. Мазель, В.А. Цуккерман, В.В. Медушевский), философии (А. Лосев, С. Лангер, В.К. Суханцева), социологии музыки (Т. Адорно), психологии (М.Г. Арановский, К. Эрнст), лингвистики (Э. Бенвенист).

Исследуя структуру и свойства музыкального текста Марк Арановский предложил понимать музыкальный язык, как многоуровневую порождающую систему, которая обладает необходимым набором моделей единиц и правил их сочетания, предназначенных для построения музыкального текста (Арановский, 1998: 46).

Близким с точки зрения структуры является определение музыкального языка, который предлагает В.В. Медушевский: «Музыкальный язык отражен в виде системы сенсорных эталонов - своего рода «алфавитов», систем звуковой организации, наборов с набором грамматических конструкций, композиционных норм, жанровых и стилистических установок - и, соответственно, в виде поля потенциально содержательных и коммуникативных значений» (Медушевский, 1974: 19). Понимание музыкального языка как системы сенсорных эталонов, модельных единиц позволяет представить в этом качестве ритмо-интонационный комплекс (РИК), который В.К. Суханцева (2000) представляет в качестве носителя генетического кода культуры. Это значит, что развертывание ритмо-интонационного комплекса всегда подчинено формообразованию присущему конкретной культуре, то есть из элемента музыкального языка превращается в музыкальную речь, а значит, по мнению В.К. Суханцевой, подчиняется технологически-конструктивным нормам. Следовательно, можно предположить, что понимание музыкальной речи можно рассматривать как некий дискурс.

Традиционно понятие «дискурс» ассоциируется с языковой деятельностью. В исследовании Т. Ван Дейка (Van Dijk, 1998) рассматриваются различные аспекты понятия «дискурс»: как комплексное коммуникативное событие, как текст, как жанр, как социальная формация. Рассматривая

дискурс как коммуникативное событие, следует понимать, что он создается в определенном смысловом поле и передает заданные смыслы. Таким образом, понимая народную музыку, как особый язык дискурса, мы можем выявить особенности её лексики - ритмо-интонационного комплекса и его семантики. По словам Арутюновой Н.Д. - дискурс - это речь «погруженная в жизнь» (Арутюнова, 1990: 136).

Транзитивное состояние социального общества требует, по мнению Т.Д. Марцинковской (Марцинковская, 2016: 14), разработки методологического подхода, использующего принцип подобный гештальту, который позволит гибко конструировать, соединять разные дисциплины и дискурсы в процессе обучения.

Обращение к гештальту (нем. - форма, образ, структура) обусловлено тем, что человек воспринимает окружающий его мир упорядоченными структурами, которые создают определенную целостную конфигурацию. Использование принципа подобия гештальту в изучении музыки народов России позволит воспринимать её как узнаваемые структурные формы. То есть восприятие музыки конкретного народа может рассматриваться как акустическое гештальтообразование уникального ритмо-интонационного комплекса.

Для выявления ритмо-интонационных комплексов в музыке народов России были определены культурно-исторические ареалы, определяющие границы распространения культур, которые сложились в процессе исторического развития народа. Объединение в культурно-исторические ареалы происходило на основе географической близости и общности культурных традиций. Следуя этим критериям были выделены поволжский, северо-кавказский, северный и дальневосточный культурно-исторические ареалы. В процессе слушания и разучивания песен народов из одного культурного ареала и разных культурных ареалов были выявлены сходства и различия музыкального языка на основе ритмо-интонационных комплексов. Имея единство средств музыкальной выразительности у разных народов разная интонационная основа музыки: пентатоника у народов Поволжья, монодический склад с элементами бурдонного многоголосия,

звучание горлового пения и варгана у народов севера и Дальнего востока, синкопированный ритм, смешанные размеры, импровизационность на основе поступенного движения мелодии и кварто-квинтовым сопровождением хора у народов Северного Кавказа. Таким образом при восприятии музыки происходит закрепление ритмо-интонационных комплексов, свойственных музыке конкретного народа. Эти комплексы мы можем воспринимать как подобие гештальта, поэтому при изменении какого-то элемента музыкального языка, общая интонационная конфигурация остается узнаваемой.

Великий российский философ И.А. Ильин писал: «Есть закон человеческой природы и культуры, в силу которого всё великое может быть сказано человеком или народом только посвоему и всё гениальное рождается именно в лоне национального опыта, духа и уклада» (Ильин, 2011: 200). Использование рассмотренных концептуальных подходов для восприятия музыки народов России и понимания её особенностей поможет наладить межкультурное взаимодействие между членами современного социума.

ЛИТЕРАТУРА

- Арановский М.Г. Музыкальный текст: структура и свойства. М.: «Композитор», 1998. 343 с.
- Арутюнова Н.Д. 1990. Дискурс. - В кн.: Лингвистический энциклопедический словарь. М. С. 136-137.
- Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. М.: Школа-Пресс, 1995. 448 с.
- Ильин И.А. 2011. Основы христианской культуры. М.: ЭСМО. 704 с.
- Марцинковская Т.Д. 2016. Социализация в эпоху транзитивности: методологический аспект. -Психологический журнал. Т. 37. № 5: 14-21.
- Медушевский В.В. 1974. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. М.: Музыка. 368 с.
- Суханцева В.К. 2000. Музыка как мир человека. От идеи вселенной - к философии музыки. К.: Факт. 176 с.
- Van Dijk T. 1998. Ideology: A Multidisciplinary Approach. London: Sage. 384 pp.

Получена / Received: 09.10.2018

Принята / Accepted: 23.10.2018

Особенности изучения художественных традиций региона при подготовке художника-мастера

Т.В. Куликова

ГАПОУ МО Московский Губернский колледж искусств (Талдомский филиал)
141900, Московская обл., г. Талдом, ул. Победы, д. 29
SAPEI MR Moscow Regional College of Arts (Taldom branch)
Pobedy str., 29, Taldom, Moscow Region 141900 Russia
e-mail: tlimo.taldom@gmail.com

Ключевые слова: художественные традиции, народные художественные промыслы, особенности профессионального образования, региональный компонент, программа подготовки специалистов среднего звена.

Key words: art traditions, folk arts, especially professional education, regional component, training program for middle managers.

Резюме: В статье описана специфика образовательного процесса среднего профессионального образования, представлен анализ особенностей изучения художественных традиций региона в процессе освоения учебных программ по специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».

Abstract: The article describes the specifics of the educational process of secondary vocational education, presents an analysis of the features of the study of the artistic traditions of the region in the development of educational programs in the specialty 54.02.02 "Arts and crafts and crafts".

[Kulikova T.V. Features of the study of artistic traditions of the region in the preparation of the artist-master]

Народное искусство - основа духовной культуры, базовая национальная ценность, оно не перестает быть актуальным и нужным. Характерные особенности народного искусства складывались веками, развивались и бережно передавались из поколения в поколение. Та почва, на которой растет и развивается явление искусства - основа творческой деятельности. Но если художник-профессионал в своем индивидуальном творчестве выражает традиции в меру своих личных творческих способностей, одаренности, то в народном искусстве, в художественных промыслах живут традиции коллективного творчества.

В художественной культуре России созданы условия для сохранения и развития самобытного народного художественного наследия. Его корни уходят в традиции и

обычаи восточнославянских племен, проживавших на территории нашей страны. Главной частью этой культуры являются произведения народного декоративно-прикладного искусства.

Московский Губернский колледж искусств - одно из профессиональных образовательных учреждений, где можно получить квалификацию художника-мастера, художника народных художественных промыслов. Область профессиональной деятельности выпускников: художественное проектирование и изготовление изделий декоративно-прикладного искусства; образование художественное в образовательных организациях дополнительного образования детей.

Цель образовательного процесса в колледже - обеспечить необходимую эстетическую подготовку обучающихся, ввести их в профессиональный мир искусства, сделать его действенным средством познания окружающего мира.

Задача профессионального образования - передача мастерства от педагога-художника к обучающемуся на основе преемственности поколений, проникновения в духовную сущность самого искусства, коллективного характера труда, сохранения художественных исторических традиций, как в технологии, так и в композиционно-проектировочной деятельности.

Именно в среднем профессиональном образовании возможно успешное приобщение будущего художника-мастера к народному искусству, обучение его основам художественного ремесла. В образовательном процессе реализуются такие потребности обучающихся как профессиональная компетентность, возможность приобретения социально-значимых навыков, освоение в колледже дополнительных социально значимых компетенций, ограждающих от асоциальных явлений современной жизни, мобильность и конкурентоспособность выпускника колледжа.

Образовательная система, функционирующая в рамках отдельно взятого национально-регионального образования в соответствии с этнокультурными особенностями проживающего на ее территории народа, определяется как *этнорегиональная*

образовательная система. В каждой из таких систем формируется образ человека как носителя определенного этногенетического кода: знающего родной язык, особенности национальной культуры, традиции и обычаи. Перед системой образования ставятся задачи возрождения культурного потенциала народа и сохранения его посредством системы, ориентации содержания образования на сохранение и развитие этнических традиций в процессе учебно-воспитательной деятельности.

В последние годы появились фундаментальные научные исследования, авторы которых - В.Ф. Максимович, М.Р. Белоусов, Е.В. Гайманова, Б.В. Илькевич, Н.Р. Казанская, Л.П. Калинина, М.С. Питерская, О.В. Федотова и др. - исследовали возможности совершенствования образования в профессиональных учебных заведениях по освоению ДПИ и народных художественных промыслов. Начало этому положили диссертации Б.В. Илькевича и В.Ф. Максимович (Илькевич, 2000; Максимович, 2000).

Подмосковье всегда славилось своими промыслами. Традиции мастерства художественных промыслов уходят далеко в глубину веков, у них богатая предыстория, самобытные художественные традиции. Современные народные художественные промыслы Подмосковья - это небольшие производства, обладающие высокими достоинствами, создающие традиционные произведения искусства и сувенирную продукцию, которые наполнены не только эстетическим потенциалом и красотой, но и оптимизмом, энергией их создателей.

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы четко определены общие и профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности, которыми должен овладеть будущий художник-мастер, преподаватель. Эти компетенции условно разделяются на три группы: а) компетенции творческой и исполнительской деятельности; б) компетенции производственно-технологической деятельности; в) компетенции педагогической

деятельности.

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным стандартом по данной специальности предусматривает изучение общеобразовательного, общего гуманитарного и социально-экономического и профессионального учебных циклов. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 70 % от общего объема времени, отведенного на их освоение. Введение в программу вариативной части (а это 30 % процентов учебных дисциплин), дала возможность расширения и углубления подготовки, получения умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определяются непосредственно колледжем.

Перед началом разработки ППССЗ по данной специальности педагогическим коллективом была определена её специфика с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей.

Проанализировав запросы работодателей, наличие рабочих мест в районе, пожелания абитуриентов, на педагогический совет было вынесено предложение: использовать часть часов вариативной части на углубление и расширение междисциплинарного курса (МДК) «Технология исполнения изделий декоративно-прикладного искусства». Учитывая, что основная часть образовательных организаций в области декоративно-прикладного искусства территориально располагается возле предприятий народных художественных промыслов и готовит кадры именно для них, было решено подготовить рабочую программу по данному модулю, которая включила бы в себя возможность освоения обучающимися нескольких видов народных промыслов.

Анализ кадрового педагогического состава колледжа показал, что такое вполне возможно. Таким образом, на лекциях и практических занятиях по междисциплинарному курсу «Технология исполнения изделий декоративно-прикладного

искусства» обучающиеся за первые три года обучения изучают историю и осваивают технологию художественной росписи по дереву, по металлу, осваивают принцип изготовления керамических изделий и росписи фарфора, художественной росписи ткани, художественного ткачества. На четвертом курсе обучающиеся совершенствуются в каком-то одном виде народных промыслов, по которому и защищают свою выпускную квалификационную работу. Данная программа в течение нескольких лет подтвердила свою жизнеспособность и, самое главное, востребованность.

В рабочий учебный план был включен и региональный компонент. В данном случае это давний промысел Талдомского района - фарфор Вербилоч. В поселке Вербилки Талдомского района уже 250 лет развивается искусство керамики. Сейчас ЗАО «Фарфор Вербилоч» - один из трёх действующих фарфоровых заводов России (Арбат, 1957; Вербилки: история фарфорового завода Ф.Я. Гарднера, 2005; Куликова, 2016).

В процессе реализации регионального компонента студенты знакомятся с историей Вербилковского фарфора, традиционными техниками и технологиями производства изделий, участвуют в экскурсиях на фабрику, проходят технологическую практику.

Практика является обязательным разделом программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определённых видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: *учебная и производственная*. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, учебных базах практики на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего профиля и колледжем. *Производственная* практика осуществляется в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов: ООО «Жостовская фабрика декоративной росписи», ЗАО «Фарфор Вербилоч», ООО «Изразцовые печи».

Работая на рабочих местах, выпуская продукцию, проходя шаг за шагом все этапы производства изделия, студенты приобретают ценный опыт. Базами *педагогической практики* являются детские школы искусств, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования.

В современном народном творчестве особенно остро обозначаются два вопроса - синтез искусства и технологии. Специалист, работающий в сфере художественной промышленности, должен владеть знаниями и умениями на всех этапах создания своего проекта - от творческого замысла до итоговой визуализации объекта декоративно-прикладного искусства.

Таким образом, процесс освоения содержания и технологий учебных программ включает в себя проведение теоретических и практических занятий по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, выполнение в материале проектов изделий, организация и проведение пленэрных, исполнительских практик, выполнение творческих проектов, работу в мастерских колледжа. Данные формы учебной, внеаудиторной, творческой деятельности студентов дают конкретные положительные итоговые результаты и способствуют подготовке художников-мастеров для народных художественных промыслов Подмосковья.

ЛИТЕРАТУРА

- Арбат Ю.А. 1957. Фарфоровый городок. М.: Московский рабочий. 248 с.
- Мачульский Е.Н. 2005. Вербилки: история фарфорового завода Ф.Я. Гарднера. Ред. сов. В.Д. Лунев [и др.]. М.: Авангард. 528 с.
- Илькевич Б.В. 2000. Профессионально-мотивирующее обучение в вузах. Дис. ...докт. пед. наук: 13.00.01. М. 480 с.
- Куликова Т.В., Куманичкина Е.В. 2016. Талдомский край: история промыслов: учеб.-метод. пособие. Талдом. 82 с.
- Максимович В.Ф. 2000. Теория и практика подготовки учащихся по художественно-промышленным видам труда в условиях непрерывного образования: На примере учебных заведений традиционного декоративно-прикладного искусства. Дис. ... докт. пед. наук: 13.00.01. М. 340 с.

Получена / Received: 20.09.2018

Принята / Accepted: 15.10.2018

**Актуальность и необходимость сохранения
культурного наследия Гжели**

Т.Б. Лисицына¹, А.А. Коржанова²

^{1,2}Гжельский государственный университет
140155, Московская обл., Раменский р-н, пос. Электроизолятор, д. 67
Gzhel State University

Elektroizolyator, 67, Ramensky District, Moscow Region 140155 Russia

¹e-mail: tat2254@yandex.ru

²e-mail: akorj@inbox.ru

Ключевые слова: культурное наследие, Гжель, памятники культуры, проект «Красная книга культуры России», Гжельский государственный университет, молодежь.

Key words: cultural heritage, Gzhel, cultural monuments, project “Redbook of Russian culture”, Gzhel State University, youth.

Резюме: В статье представлен анализ проекта «Красная книга культуры России» и необходимости использования его ресурсов для мотивации молодежи для изучения истории и культуры родной страны. Представлено обоснование значения Гжельского государственного университета в деле сохранения культурного наследия Гжели.

Abstract: The article presents an analysis of the project “Red book of Russian culture” and the need to use its resources to motivate young people to study the history and culture of their native country. Presents a study of the values of Gzhel State University in the conservation of the cultural heritage of Gzhel.

[Lisitzina T.B.¹, Korzhanova A.A.² Relevance and necessity of preservation of cultural heritage of Gzhel]

С 2004 года на территории России действует проект «Красная книга культуры России». Впервые идея прозвучала на круглом столе Бюро ЮНЕСКО в Москве на конференции EVA-2004 во время обсуждения перспектив проекта ЮНЕСКО «Помните о будущем». Проект включает идеи массового привлечения волонтеров (школьников и студентов) для оцифровки и спасения культурного наследия музеев, библиотек, архивов, а также подключения к продвижению этой идеи учителей в рамках их плановой переподготовки и освоения ими новых информационных технологий.

Идея была поддержала не только Московским Бюро ЮНЕСКО и Российским комитетом Программы ЮНЕСКО «Информация для всех». В последние годы в регионах шла

большая работа по созданию электронных исторических и краеведческих ресурсов, идея нашла поддержку среди специалистов.

Развитие проекта «Красная книга культуры России» активно продолжается.

Стартовал проект в Смоленской области в 2005 году. Чуть позднее интерес к этой теме был подтвержден в рамках конкурса, организованного Федерацией Интернет Образования «Школьные музеи в Интернете» (подробнее с проектом можно ознакомиться через онлайн-журнал «Вопросы Интернет Образования»). Позже к проекту подключилась Нижегородская область и общество татарской диаспоры «Ватаным».

В каждом регионе развитие проекта имеет свою специфику, общая же концепция его такова.

Мотивировать молодежь России к изучению истории и культурного наследия страны путем привлечения молодых волонтеров к сбору, сохранению и формированию регионального контента по культуре и образованию, сохранения культурного наследия и формирования на этой основе информационной культуры личности.

Задачи программы:

- разработать единый цифровой ресурс «Красная книга культуры России» на основе региональных, приведенных к единому стандарту, ресурсов;

- создать сеть порталов «Красная книга культуры России», основанную на объединении уже действующих региональных и местных сетей;

- сформировать под эгидой «Красной книги культуры России» волонтерское движение школьников и студентов с целью оказания помощи организациям, осуществляющим деятельность по сохранению культурного наследия (архивам, библиотекам и музеям) в области создания электронных ресурсов по культуре; стимулировать использование собранных мультимедиа-ресурсов по культуре в образовательном процессе в школах, средне-специальных учебных заведениях и вузах;

- внедрить современные технологии воспитания, образования и социализации молодежи на основе обучающих игр, фестивалей и др.

Предполагается, что в рамках нового проекта «Красная книга культуры России» может начаться координация действующих государственных программ и проектов информатизации, формирования национального цифрового культурного контента, сохранения цифрового наследия, доступа к информационным ресурсам по культуре и образованию, формирования информационной культуры личности в молодежной среде через волонтерское движение. Сотрудники архивов, библиотек и музеев испытывают нехватку средств, рабочих рук, чтобы сохранить фонды посредством перевода в новые цифровые форматы. Огромные пласты культурных ценностей исчезают уже сегодня или исчезнут в ближайшее время.

Программа по реализации проекта направлена на интеграцию ресурсов системы образования и сферы культуры, на развитие взаимодействия между органами государственной власти, учреждениями образования, культуры, коммуникации и информации, волонтерскими организациями. В ходе реализации Программы планируется, с одной стороны, привлечь волонтерский потенциал школьников и студентов для оказания помощи организациям наследия (музеям, архивам и библиотекам) в области создания электронных ресурсов по культуре Гжельской местности и, с другой стороны, стимулировать использование мультимедиа ресурсов по культуре в образовательном процессе в школах и вузе Гжельской местности.

Для успешной реализации Программы в Гжельской местности есть ряд предпосылок:

- наличие Гжельского государственного университета с колледжем, осуществляющего подготовку специалистов по специальностям высшего профессионального образования: Туризм, Социально-культурная деятельность, Педагогическое образование (профили: иностранный язык, физическая культура, изобразительное искусство), Психолого-педагогическое образование, Экономика, Менеджмент, Государственное и муниципальное управление, Бизнес-информатика, Дизайн, Декоративно-прикладное искусство, Народная художественная культура, Скульптура, Живопись и изящные искусства и по

программе среднего специального образования по специальностям: Право и организация социального обеспечения, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Информационные системы и программирование, Экономика и бухгалтерский учет, Социально-культурная деятельность, Туризм, Физическая культура, Адаптивная физическая культура, Скульптура, Живопись и др.;

- наличие шести общеобразовательных школ и восьми детских садов;

- Гжельская местность - это место бытования традиционного русского народного художественного промысла «Гжель»;

- сохранение системы школьных музеев, которые могут стать важными опорными пунктами для организации волонтерской работы;

- активное включение краеведения в образовательный процесс;

- обладание большим культурным потенциалом, наследием, сохранение которого является высочайшим долгом современников перед потомками;

- наличие памятников архитектуры и природы;

- активное изучение проблем экологии Гжельской местности;

- возможность и необходимость создания центров деловой и правовой информации.

Основные цели реализации программы:

- формирование и сохранение местного цифрового культурологического контента как части национального;

- сохранение в электронном виде архивных, библиотечных и музейных фондов, находящихся в критическом состоянии;

- обеспечение доступа к информационным ресурсам по культуре и образованию, включение их в образовательный процесс;

- воспитание бережного отношения и повышение интереса к родной культуре у молодого поколения;

- развитие молодежного волонтерского движения, усиление его нравственной и образовательной составляющей;

- формирование информационной культуры личности.

Состояние более половины находящихся под охраной государства памятников истории и культуры России продолжает ухудшаться и характеризуется в наше время как неудовлетворительное. Памятники природы, истории и культуры России составляют весомую долю в культурном и природном наследии мира, вносят важнейший вклад в устойчивое развитие нашей страны и человеческой цивилизации в целом, что и предопределяет высочайшую ответственность всего российского народа и государства за сохранение своего наследия и передачу его последующим поколениям.

Для решения этой проблемы - сохранения культурного наследия России - необходимо:

- рассмотрение степени влияния различных факторов на сохранение памятников истории и культуры;

- изучение государственной политики в области охраны культурного наследия России;

- изучение инновационных методов охраны культурного наследия России.

Любые потери культурного наследия неизбежно отразятся на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, приведут к духовному оскудению, утрате исторической памяти, обеднению общества в целом. Они не могут быть компенсированы ни развитием современной культуры, ни созданием новых значительных произведений. Накапливание и сохранение культурных ценностей - основа развития цивилизации.

ЛИТЕРАТУРА

- Красная книга культуры России [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.ifap.ru/projects/redbook.htm>,
Культурное наследие земли Смоленской [Электронный ресурс]. - URL: <http://nasledie.smolensk.ru/>

Получена / Received: 10.10.2018

Принята / Accepted: 22.10.2018

Просветительская деятельность отечественных библиотек по сохранению книжного знания (исторический аспект)¹

К.Ю. Милованов

ФГБНУ Институт стратегии развития образования Российской академии образования

105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5/16

FSBRI Institute of Education Development Strategy of the Russian Academy of Education

Makarenko str., 5/16, Moscow 105062 Russia

e-mail: milkonst82@mail.ru

Ключевые слова: библиотека, книжное знание, просветительская деятельность, культура, образование.

Key words: library, book knowledge, educational activities, culture, education.

Резюме: В статье рассматривается проблема изучения просветительской деятельности отечественных библиотек по сохранению книжного знания. Охарактеризованы этапы развития библиотечных институций и виды их деятельности.

Abstract: The article examines the problem of studying the educational activities of Russian libraries in preserving book knowledge. The stages of the development of library institutions and the types of their activities are characterized.

[Milovanov K.Yu. Enlightening activity of Russian libraries on preservation of book knowledge (historical aspect)]

Книжное дело - это квинтэссенция культуры, поскольку является не только ведущим результатом, но и важнейшей предпосылкой ее развития. Книга является барометром уровня культуры в социальном организме, его духовности и цивилизационной зрелости. Историю книги следует рассматривать как важнейшую часть истории культуры всего человечества. Традиционной книге суждена еще долгая жизнь, у нее своя особая культура, внутренняя значимость и неповторимая эстетика. Книжное дело остается неотъемлемой, весьма важной частью многогранной работы всякого крупного научного, учебного или библиотечного комплекса. Книга в

---

¹ Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» на 2017-2019 годы (№ 27.8089.2017/БЧ) «Реализация потенциала историко-педагогических исследований в современном педагогическом образовании».

пространстве культуры имеет приоритетное значение, так как она играет ведущую информационно-коммуникативную роль в области общественного сознания. В России выпуск научных и просветительских книг был исторически неразрывно связан с развитием библиотечного дела. Исследование ведущей роли библиотечной деятельности в культурно-просветительской сфере современного социума является важнейшим стимулом для того, чтобы детально изучить и проанализировать историю формирования культурных традиций российских библиотек.

Был задействован комплекс общенаучных и эмпирических методов, а также специализированные методы исторического исследования (историко-генетический, историко-типологический, историко-структурный, сравнительно-исторический, источниковедческий).

Со времени возникновения публичных библиотек (XVIII в.), приоритетной задачей которых стала культурно-просветительская деятельность, библиотеки превратились в книгохранилища, открытые для всех желающих. Публичные библиотеки, предназначенные для просветительской деятельности и приобщения граждан к духовным ценностям, выполняют отчасти и воспитательную функцию.

Культурно-просветительские центры национального значения являются одними из наиболее популярных и посещаемых библиотек в России. Они не только плодотворно выполняют свои традиционные функции, но и активно организуют выставки и экспозиционную работу, проводят научно-практические мероприятия, осуществляют целевую научно-исследовательскую, культурно-образовательную и издательскую деятельность. Совершенствование просветительской деятельности российских библиотек может значительно активизировать их роль в конструировании исторической памяти, воспитании подрастающего поколения на традиционных культурных ценностях. Необходимо четкое закрепление на законодательном уровне особого статуса библиотеки как единого объекта культурного наследия. Включая здания, книжные коллекции, архивы, экспонаты библиотечных музеев и другие предметы культурного назначения исторически сопутствующие традиционной

отечественной библиотеке (Урусова, 2013: 130).

Информационные ресурсы библиотек во всем мире признаются стратегическими, во многом определяющие уровень интеллектуального, духовного и социально-экономического развития современного общества. Кардинальные изменения в библиотечном деле привели к тому, что трансформировалась как сама библиотека, так и ее базовый функционал, а также содержательно модифицировалась структура ее отношений с посетителями и пользователями библиотечных фондов. Прямым следствием цифровизации библиотечного пространства стал выделенный дистанционный доступ к фондам, что активизирует процесс их продуктивного использования. Способность библиотеки удовлетворять интеллектуальные запросы и обеспечить социальный заказ в сфере воспроизводства духовных ценностей основывается на важнейшем ее качестве - моделировать базовые элементы культурной реальности.

Инновации в области библиотечной деятельности должны носить комплексный или системный характер, стимулировать тенденции по увеличению роста знаниевого и информационного контента. Стратегия развития библиотечного дела должна базироваться на инновационной модели, которая непосредственно связана с формированием современного общества знаний. Оно предъявляет свои жесткие требования к обеспечению массового доступа индивида к знаниям, с целью их полноформатного использования, диссеминации и дальнейшей трансляции вовне.

Библиотеки открывают новые перспективные возможности по сохранению объектов и предметов культурного наследия в тех формах, которые наиболее способствуют рождению нового гуманитарного знания (Бакун, 2013: 133-134). Проводя деятельность по систематизации всех выходящих в свет изданий, и постоянно совершенствуя систему рубрикации, библиотека определяет наиболее популярные и востребованные сегменты в исследовательских темах, проектах и направлениях. Библиотечное собрание проявляется как ведущий информационный ресурс научных дисциплин гуманитарного и общественно-политического цикла. Значительно актуализируется стержневая проблема репрезентации

информационного потенциала современных отечественных библиотек.

Освоение посетителями библиотек новейших электронных технологий актуализирует необходимость повышения уровня культуры чтения. Таким образом, иницирует «донесение его значимости до широкой аудитории» (Печенкина, 2013: 111). Культура чтения является социокультурным феноменом, основу которого составляет деятельностный познавательный процесс, определяющий базовый уровень интеллектуального и духовного развития современного обновляемого социума. Различные коммуникативные форматы книжного чтения отнюдь не отрицают роль предшественника, а лишь предлагают новые технологии и приемы освоения социокультурной реальности. Таким образом, чтение «способствует социализации личности, раскрытию ее потенциала, формированию мировоззрения» (Мелентьева, 2010: 8).

Одним из эффективных методов взаимодействия национальной системы образования и отечественной культуры является укрепление полномасштабных связей образовательных учреждений с библиотеками и музейными учреждениями различного профиля и тематической направленности. Плодотворное сотрудничество в формате библиотека - музей - школа формирует ведущую базовую компоненту полифоничной модели информационно-коммуникационной инфраструктуры отечественного культурно-образовательного пространства. Взаимодействие библиотек, музеев и школ возможно лишь при инновационных подходах, определяющих решение доминантной задачи - обращения растущего индивида к ведущим образцам культурного наследия (Милованов, Никитина, 2016: 95). Востребованы передовые технологии и методики культурно-образовательной работы, а также наиболее успешные формы полидисциплинарных коммуникаций в структуре библиотечного, музейного и научно-педагогического сообществ (Милованов, 2013: 97).

Современная школа ждет от учителя нового типа, носителя как теоретических, так и методических знаний, научного отбора литературных произведений (Милованов, 2014:

75). Чтение раскрывается на разных уровнях его понимания: целенаправленное педагогическое воздействие на личность школьника; организация коллективной деятельности; педагогическое сотворчество в процессе учебно-исследовательской деятельности; формирование отношений учащихся к различным сторонам окружающей действительности.

Чтение оказывает влияние на духовное, нравственное, коммуникативное, интеллектуальное, эмоциональное воспитание и, что важно, на социальную зрелость индивида. В работе со школьниками с высокой степенью интеллектуальной активности книга - это ведущее средство при формировании навыков выступления и аргументированного отстаивании своей позиции. В развивающей и воспитывающей образовательной среде школы системная работа с книгой приводит к развитию активных форм исследовательского и креативного обучения (Milovanov K.Yu., Nikitina E.E., Sokolova N.L., Sergeeva M.G. 2017). В условиях реализации политики по модернизации культурной сферы именно бережное сохранение традиционного культурного наследия становится для библиотек немаловажным доводом для подтверждения своего высокого общественного статуса.

ЛИТЕРАТУРА

- Бакун Д.Н. 2013. Библиотека на постсоветском пространстве как символ культурного наследия: к постановке проблемы. - Ценности и смыслы. 6: 132-135.
- Мелентьева Ю.П. 2010. Роль чтения в духовно-нравственном воспитании. М.: РАО. 52 с.
- Милованов К.Ю. 2013. Педагогическая роль музеев в социокультурном пространстве современной России. - Ценности и смыслы. 6: 84-100.
- Милованов К.Ю. 2014. Проблемные аспекты развития профессиональной карьеры педагога новейшего времени в контексте креативного образования. - Ценности и смыслы. 3: 71-76.
- Милованов К.Ю., Никитина Е.Е. 2016. Ведущие тенденции и перспективы

- развития музейной педагогики как приоритетного направления национальной системы дополнительного образования. - Alma-mater (Вестник высшей школы). 9: 91-96.
- Печенкина О.А. 2013. Актуализация и популяризация культурного наследия в библиотеке как форма его сохранения. - Ценности и смыслы. 6: 111-113.
- Урусова М.Ф. 2013. Библиотечный, информационный, культурный центр по искусству и музыке как пример организации библиотечного пространства в здании - объекте культурного наследия. - Ценности и смыслы. 6: 126-131.
- Milovanov K.Yu., Nikitina E.E., Sokolova N.L., Sergeeva M.G. 2017. The creative potential of museum pedagogy within the modern society. - Espacios. 38 (40): 27.

Получена / Received: 20.09.2018

Принята / Accepted: 17.10.2018

**Педагогические курсы и съезд учителей Бронницкого уезда
в 1914 г. как средства, направленные на повышение
квалификации преподавателей начальных училищ**

В.В. Никонов

Гжелский государственный университет
140155, Московская обл., Раменский р-н, пос. Электроизолатор, д. 67
Gzhel State University
Elektroizolyator, 67, Ramensky District, Moscow Region 140155 Russia
e-mail: nikonova-box2009@yandex.ru

Ключевые слова: народное образование, земское начальное училище, курсы для учителей, съезд учителей, Бронницкий уезд, Московская губерния.

Key words: public education, zemstvo primary school, courses for teachers, teachers' Congress, Bronnitsky County, Moscow province.

Резюме: В статье рассматриваются вопросы повышения квалификации преподавателей начальных земских училищ Московской губернии в начале XX в. на примере Бронницкого уезда, где в 1914 г. были организованы специальные летние курсы для учителей начальных школ и съезд преподавателей.

Abstract: The article deals with the issues of qualification development of teachers in Zemstvo schools in the Moscow province in the early twentieth century, for example, Bronnitsky uyezd, where in 1914 there was organized a special summer course for primary school teachers and the Congress of teachers.

[**Nikonov V.V.** Pedagogical courses and Congress of teachers Bronnitsky County in 1914 as a means to improve the skills of teachers of primary schools]

В начале XX в. в сельской местности наиболее распространенным типом начальной школы было земское начальное училище. В Бронницком уезде было 132 начальных учебных заведения. Более половины начальных училищ относилось к земскому ведомству. По своему типу они представлены в таблице 1.

В восьмидесяти земских школах уезда преподавало 147 чел. - 39 учителей и 108 учительниц. Каждый учитель при поступлении на службу был обязан представить свидетельство на право занять место преподавателя начальной школы. Такие свидетельства выдавались окончившим учительские семинарии и институты, а также педагогические классы женских гимназий.

В начале XX в. образовательный ценз преподавателей начальных земских училищ Бронницкого уезда был достаточно

высоким: 74,2% из них имели образование среднее и выше среднего и только 25,8% получили его в прогимназиях, низших школах и дома.

Таблица 1

Типы учебных заведений в Бронницком уезде

Тип училища (школы)	Число школ	%
Земские	80	60,6
Церковно-приходские	47	35,65
Фабричные	1	0,75
Частные	2	0,5
Министерские	1	0,75
Всего	132	100

Вопросы повышения квалификации преподавателей начальных школ поднимались на совещаниях Бронницкой земской управы (Доклад Бронницкой уездной земской Управы Бронницкому очередному уездному земскому Собранию, 1908: 115), 20 сентября 1907 г. был заслушан доклад «Общества взаимопомощи служащих и служивших в Бронницком уезде» о желательности дополнительного образования для учителей (Доклад Бронницкой уездной земской Управы Бронницкому очередному уездному земскому Собранию, 1908: 169). В докладе отмечалось, что многие земства, озабоченные «насаждением культурных начал в населении», обращают свое внимание на подготовку учителей, устраивая специальные дополнительные педагогические курсы. В числе необходимых мероприятий указывались регулярные учительские съезды, открытие городских уездных библиотек, организация льготных подписок на газеты и журналы, устройство педагогических курсов.

В соседнем Богородском уезде подобные мероприятия проводились в 1901, 1902, 1910 гг. и были высоко оценены педагогическим сообществом (Об устройстве летних педагогических курсов для учителей и учительниц, 1916, л. 22).

В 1914 г. курсы были открыты и в Бронницком уезде, их программа состояла из восьми пунктов:

- 1) общая психология;
- 2) экспериментальная психология;
- 3) педагогика родной речи;
- 4) география;
- 5) арифметика;
- 6) мироведение;
- 7) выразительное чтение;
- 8) художественный ручной труд.

В 1914 г. состоялся съезд учителей начальных школ Бронницкого уезда. Произошло это событие «благодаря хлопотам местного Инспектора народных училищ и содействию Директора народных училищ Московской губернии» (Учительский съезд в Бронницах Московской губернии 11-13 апреля 1914 года). На съезд прибыло 125 делегатов, что составило около 20% всего учительского персонала уезда.

Председателем съезда являлся инспектор народных училищ Московской губернии В.М. Добрынченко. На заседаниях присутствовали: председатель Бронницкой управы А.А. Пушкин (внук великого поэта), член управы Я.Т. Семенчев, член Бронницкого училищного совета В.А. Федотов, член Бронницкого уездного отделения Московского епархиального совета протоиерей Иоанн Добров, заведующая средним учебным заведением города Бронниц Ю.К. Африканова, бывший инспектор народных училищ Костромской губернии В.Ф. Ильин, заведующий хозяйственной частью школ Бронницкого уезда П.К. Степанов и исполняющий обязанности инспектора Бронницкого высшего начального училища В.Н. Богородский (Учительский съезд в Бронницах Московской губернии 11-13 апреля 1914 года: 2).

Выступления докладчиков разделились на три направления: организация учебно-воспитательной работы в

школах уезда; вопросы внешкольного образования; организация хозяйственной части. Главными результатами стали решения, выработанные для передачи Губернской земской Управе. Они касались всех сторон образовательной деятельности в системе начальной школы - педагогической, воспитательной и хозяйственной.

Первый доклад, прочитанный на съезде одним из наиболее опытных учителей уезда С.И. Кудрявцевым, поднимал вопросы религиозно-нравственного воспитания учащихся начальных школ, что было особенно актуальным, учитывая время проведения съезда, когда антирелигиозная и революционная пропаганда, захлестнувшая города и фабричные поселки, постепенно распространялась и на сельские поселения. В докладе отмечалось: «исключение же отсюда развития религиозного чувства в ребенке, как это проповедуется некоторыми из современных деятелей, факт необъяснимый ни с точки зрения педагогики, ни с точки зрения запросов совести ребенка» (Кудрявцев, 1914: 4-5). Одним из решений съезда стало признание необходимым регулярного чтения в школах Евангелия, ознакомления учеников с художественными произведениями, проникнутыми религиозным духом. Одним из обязательных предметов начальных училищ, не только церковно-приходских, но и земских, было церковное пение. Съезд, отмечая важность этой дисциплины, подчеркнул, что школьное хоровое пение имеет большое воспитательное и образовательное значение.

В Бронницком уезде, на территории которого располагался ряд народных промыслов, важность приобретало введение в программу начальных училищ занятий по ручному труду. «Ручной труд, - говорилось в пожеланиях съезда, - как методический прием обучения... должен преследовать вспомогательные и образовательные цели» (Богословская, 1914: 36-38).

Съезд и уездное Земство проявляли заботу об устройстве школьных и районных библиотек, причем их состав предполагалось ориентировать не только на детскую, но и на учительскую аудиторию. Большое значение уделялось вопросам улучшения постановки школьного дела через снабжение школы

наглядными пособиями.

Съезд принял ряд решений, среди которых были: порядок учреждения должности заведующего школой; выборность заведующего хозяйственной частью нескольких школ; правила составления отчетов и ведения служебной переписки; организация горячих завтраков для учащихся; возмещение расходов, понесенных заведующими по ведению хозяйственной части училища.

Съезд учителей Бронницкого уезда и педагогические курсы, организованные в 1914 г., наглядно продемонстрировали заботу Бронницкого уездного и Московского губернского земств об уровне подготовки земских учителей и качестве начального образования в уезде.

ЛИТЕРАТУРА

- Анастасиев А. 1890. Народная школа. Руководство для учащихся в начальных народных училищах. Симбирск: Типография А.Т. Токарева.
- Богословская З. А. 1914. Ручной труд в начальной школе. - Доклад Бронницкой уездной земской Управы Бронницкому уездному земскому Собранию по вопросам народного образования. Прил. 2. Бронницы: Типография И. А. Тошачова.
- Доклад Бронницкой уездной земской Управы Бронницкому очередному уездному земскому Собранию. 1908. Бронницы: Типография И.А. Тошачова.
- Доклад Бронницкой уездной земской Управы Бронницкому уездному земскому Собранию по вопросам народного образования. 1914. Бронницы: Типография И.А. Тошачова.
- Доклад Правления «Общества взаимопомощи» о желательности дополнительного образования для учителей. - Доклад Бронницкой уездной земской Управы Бронницкому очередному уездному земскому Собранию. 1908. Бронницы: Типография И. А. Тошачова.
- Кудрявцев С.И. 1914. Задачи народной школы в области религиозно-нравственного воспитания детей. - Доклад Бронницкой уездной земской Управы Бронницкому уездному земскому Собранию по вопросам народного образования. Прил. 2. Бронницы: Типография И.А. Тошачова.
- Никонов В.В. 2018. Народное образование на Гжельском художественном промысле. 1864-1917 гг. Гжель: ГГУ.
- Об устройстве летних педагогических курсов для учителей и учительниц / Доклад Богородской Уездной Земской Управы по училищной части. 1916. ГБУ ЦГА. ЦХД до 1917 г. Ф. 12. Оп. 1. Д. 30.
- Общая ведомость о земских училищах Бронницкого уезда за 1913/1914

- учебный год. - Доклад Бронницкой уездной земской Управы Бронницкому уездному земскому Собранию по вопросам народного образования. 1914. Бронницы: Типография И.А. Тощакова.
- Педагогические курсы для преподавателей земских школ Бронницкого уезда. - Доклад Бронницкой уездной земской Управы Бронницкому уездному земскому Собранию по вопросам народного образования. 1914. Прил. 1. Бронницы: Типография И. А. Тощакова.
- Сыровский Н.М. 1914. Значение школьного пения в деле воспитания. - Доклад Бронницкой уездной земской Управы Бронницкому уездному земскому Собранию по вопросам народного образования. Прил. 2. Бронницы: Типография И. А. Тощакова.
- Учительский съезд в Бронницах Московской губернии 11-13 апреля 1914 года. - Доклад Бронницкой уездной земской Управы Бронницкому уездному земскому Собранию по вопросам народного образования. 1914. Прил. 2. Бронницы: Типография И. А. Тощакова.

Получена / Received: 12.10.2018

Принята / Accepted: 22.10.2018

Полихудожественный подход к приобщению дошкольников к национальной культуре: формы и технологии¹

Е.П. Олесина¹, О.В. Стукалова²

^{1,2}ФГБНУ Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования
119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп. 1

FSBRI Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education

Pogodinskaya str., 8, building 1, Moscow 119121 Russia

¹e-mail: colesina@yandex.ru

²e-mail: chif599@gmail.com

Ключевые слова: полихудожественный подход, интеграция искусств, дошкольники, педагогические технологии.

Key words: polyart approach, arts integration, preschoolers, pedagogical technologies.

Резюме: В статье рассматриваются аспекты полихудожественного подхода при освоении народного искусства дошкольниками, которые заключаются в вариативности и гибкости структуры; дифференцированном подборе заданий; интеграции различных видов искусства и знаний дошкольников; создании художественно-эстетической среды занятия и др. Авторы предлагают авторскую педагогическую технологию эстетико-педагогических ситуаций, которую определяют как запланированную, но имеющую характер импровизации и интерпретации в зависимости от конкретных задач занятия. В статье приводятся примеры подбора материала для проведения занятий на основе полихудожественного подхода в дошкольных учреждениях.

Abstract: The article discusses aspects of the polyart approach in the development of folk art by preschoolers, which consist in the variability and flexibility of the structure; differentiated selection of tasks; integration of various types of art and knowledge of preschoolers; the creation of artistic and aesthetic environment of employment, etc. The authors propose the author's pedagogical technology of aesthetic and pedagogical situations, which is defined as planned, but having the character of improvisation and interpretation, depending on the specific tasks of the lesson. The article provides examples of the selection of material for conducting classes on the basis of a polyartistic approach at preschool institutions.

[Olesina E.P.¹, Stukalova O.V.² Polyart approach to the preschool children integration to the national culture: forms and technologies]

---

¹ Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки Российской Федерации по Проекту «Социокультурный портрет современного ребенка на разных этапах детства: возрастные и индивидуальные особенности формирования художественного восприятия и мышления» 27.7452.2017/8.9

Приобщение к ценностям культуры является главной, если не основной задачей дошкольного образования. Ценность культуры мы понимаем в двух вариантах, которые, на самом деле, тесно сплетены и практически неразделимы: 1) ценность как общепризнанная норма, сформированная в определенной культуре, которая задает образцы и стандарты поведения и оказывает влияние на выбор между возможными поведенческими альтернативами; 2) ценность как фиксированная в сознании человека характеристика его отношения к объекту, чаще всего доставляющему положительные эмоции.

Говоря о дошкольном возрасте, мы, конечно, имеем ввиду процесс инкультурации, то есть опосредованное освоение индивидом традиций своей культуры. Здесь необходимо выделить слова «опосредованное», то есть освоенное не напрямую; и слово «своей» - значит культуры, в которой растет ребенок и, соответственно, опосредованно впитывает нормы поведения.

Инкультурация имеет два основных психологических механизма: имитация и идентификация. Имитацией называется осознанное стремление ребенка подражать определенной модели поведения. Обычно в качестве примера выступают родители, но дети могут ориентироваться в своем поведении на известных людей, литературных и сказочных героев. Идентификация - это способ усвоения детьми поведения, установок и ценностей, в том числе и традиционных, как своих собственных.

Бесспорно, что народное искусство является эффективной формой приобщения к ценностям традиционной культуры дошкольников. В данном контексте, приобщение должно основываться на полихудожественном подходе в образовании.

Понятие «полихудожественный подход» было введено в педагогическую науку и образовательную практику в 80-х гг. прошлого века известным педагогом Б.П. Юсовым. Ученый и его последователи понимают под полихудожественным развитием и образованием «взаимодействие разных видов искусств и разных форм художественной деятельности, направленных на раскрытие внутреннего родства

многообразных художественных проявлений и перевод (перенос, преобразование) одной художественной формы в другую художественную модальность (цвета-звук, звука-пространство, пространства-в мерность строки стихотворения)» (Тезаурус основных понятий в сфере гуманитаризации образования, 2014).

В процессе полихудожественного развития дошкольников важно учитывать возрастные особенности развития детей. Б.П. Юсов считал, что важно определить и активно использовать доминирующее в данном возрасте искусство, а другие искусства называл субдоминантными, то есть дополняющими основные формы творческой деятельности ребенка. Только при таком подходе развитие будет происходить эффективно. Он считал, что для дошкольного возраста наиболее характерными являются музыка и движение, а субдоминантами - танец, рисование, лепка, театр как общение, устное слово (Юсов, 2004: 65-66).

Карл Орф говорил, что цвет и музыка, ритм и графика увлекают дошкольника в свой волшебный мир, движения руки подчиняются работе очарованного музыкой мозга. Поэтому полихудожественный подход предполагает использование разных видов искусства в создании художественного образа: предложить детям послушать фрагменты музыкальных произведений, созданных композиторами; подобрать подходящие звуки народных музыкальных инструментов; поискать музыкальный образ через звуки примитивных музыкальных инструментов; примерить народный костюм или его элементы; поддержать в руках настоящие изделия народных промыслов и пр.

Далее приведем примеры подбора материала для проведения занятий на основе полихудожественного подхода в дошкольных отделениях ГБОУ г. Москвы Школе № 46 (по авторской программе «Искусство вокруг нас», авторы Олесина Е.П., Субботина Ю.В.).

Занятие 1. Передача радости, горя, любви, дружбы, праздника, быта народа через литературно-музыкальное (песенное) творчество и через декоративно-прикладное искусство. Частушка и матрешка. *Литературный ряд:*

частушки, А.А. Жаров «Гармонь», Ю.П. Казаков «Трали-вали», *музыкальный ряд*: Р.К. Щедрин «Озорные частушки», И.Ф. Стравинский вокально-инструментальный цикл «Прибаутки», Г.В. Свиридов «Крестьянские ребята» из «Поэмы памяти Сергея Есенина».

Занятие 2. Плясовая и хохломская роспись (павловский платок, жостовский поднос). *Литературный ряд*: Н.А. Клюев «Девка-запевало» из поэмы «Плясея», *изобразительный ряд*: Ф.А. Малявин «Вихрь», В.М. Васнецов «Царевна-лягушка», *музыкальный ряд*: русские народные песни «Уж как по мосту, мосточку», «Калинка», «Камаринская», П.И. Чайковский хор «Уж как по мосту, мосточку» из оперы «Евгений Онегин», И.Ф. Стравинский плясовая из «Петрушки», Л. Бетховен «Вариации на русскую тему» (вариации на тему «Камаринской»), М.И. Глинка симфоническая фантазия «Камаринская».

Занятие 3. Бытовая песня и дымковская игрушка (лубок). *Литературный ряд*: М. Горький «Как сложили песню», *музыкальный ряд*: М.И. Глинка вариации на тему русских народных песен «Среди долины ровныя» и «Вниз по матушке, по Волге», Р.К. Щедрин скерцо-токатта на тему «А мы просо сеяли» из Первого фортепианного концерта, А.К. Лядов «Бирюльки».

Занятие 4. Лирическая песня и гжельский фарфор. *Литературный ряд*: В. Межевич «Русские песни», А.Н. Апухтин «Русские песни», *изобразительный ряд*: Н.К. Рерих «Хоровод», *музыкальный ряд*: русская народная песня «Со вьюном я хожу», С.В. Рахманинов 1-я часть 3-го фортепианного концерта («Со вьюном я хожу»), Н.А. Римский-Корсаков «Ой ты, темная дубравушка» из оперы «Садко».

Занятие 5. Страдания и вологодские кружева. *Изобразительный ряд*: В.А. Тропинин «Кружевница», *музыкальный ряд*: М.П. Мусоргский «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина», Г.В. Свиридов кантата «Курские песни», П.И. Чайковский финал 4-й симфонии («Во поле береза стояла»).

Варианты творческой работы: на занятиях дети создают предметы декоративно-прикладного искусства из подручного материала (пластилина, папье-маше, соленого теста, ниток и др.)

или рисуются их эскизы; сочиняют музыкально-литературные произведения, стилизованные под русские напевы. На последнем занятии «Народные праздники» эти работы используются для создания образа русской ярмарки.

Занятие 6. Особенности русского народного костюма разных областей. Женский образ в древнерусском искусстве. *Литературный ряд:* Н.М. Карамзин «Марфа-Посадница», Г.Р. Державин «Русские девушки», *изобразительный ряд:* Ф.И. Слепушкин «Весна», Д.Г. Левицкий «Портрет А. Д. Левицкой, дочери художника», В.И. Суриков «Сибирская красавица», К.Е. Маковский «За чаем», А.Г. Венецианов «На пашне. Весна», *музыкальный ряд:* женские образы в операх «Садко», «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова. *Варианты творческой работы:* эскизы русских народных костюмов; эскизы современной одежды с элементами народной.

Полихудожественный подход требует использования нетипичных форм занятия (спектакль, концерт, экскурсия, игра) применения нестандартных педагогических технологий. Изучая эстетическую деятельность А.Л. Готсдинер определяет четыре стадии этого процесса: стадия сенсомоторного научения; стадия активных перцептивных действий; стадия образования эстетических моделей; эвристическая творческая стадия (Готсдинер, 1989: 37).

Для эффективности полихудожественного развития мы предлагаем авторскую технологию эстетико-педагогических ситуаций, которую определяем как запланированную, но имеющую характер импровизации и интерпретации в зависимости от конкретных задач занятия. Использование педагогических ситуаций оптимально для работы с дошкольниками, так как они мобильные и гибкие. Особую роль в создании педагогических ситуаций играет художественно-эстетическая среда помещения, которая включает в себя в том числе атмосферу и драматургию занятия.

Педагогические ситуации можно условно подразделить на основные и локальные соответственно по уровню воздействия на художественно-эстетическое сознание школьников:

- 1) ситуация формирования, включающая в себя

локальные ситуации узнавания, удивления, интереса и впитывания;

2) ситуация развития, состоящая из локальных ситуаций повторения, осмысления, актуализации и творческой переработки;

3) ситуация обогащения, определяющаяся локальными ситуациями накопления, «мозгового штурма», «озарения» и вживания в образ.

В работе с младшими дошкольниками эффективно использование ситуация формирования; с детьми старшего дошкольного возраста лучше использовать ситуация развития и ситуация обогащения (хотя эта ситуация может быть сложна для данного возраста, и преподаватель должен смотреть на уровень развития группы).

Ситуация формирования способствует первичному осмыслению и присвоению знаний и умений, связанных с народным искусством. Локальная *ситуация узнавания* ориентирована в первую очередь на детей, находящихся на уровне приближения к искусству, но также ее применение может быть эффективным в период ознакомления с новой темой: узнавание нового происходит через обращение к уже знакомым образам. Например, знакомство с художественными особенностями матрешки лучше начинать с исполнения детьми частушек, рассматривания картин природы, народного костюма, движений танца, задача преподавателя - повернуть уже знакомый материал в неожиданное для детей русло. Как показывает педагогический опыт, на большинство этих вопросов дети младшего дошкольного возраста не могут дать ответов, поэтому возникает *ситуация удивления*. Следующим звеном этой цепи становится *ситуация интереса*, когда дети хотят узнать больше и попробовать сделать что-то своими руками (рисунок матрешки, роспись деревянной заготовки). *Ситуация впитывания* создается, когда дети смотрят поделки друг друга и рассказывают о них, тем самым закрепляя полученный опыт.

Ситуация развития должна основываться хотя бы на минимальных знаниях в области народного искусства. *Ситуация повторения* не является репродуктивным

воспроизведением чужого текста, она включает задания, предполагающие подключение либо ранее изученного материала, либо самостоятельно освоенного: дети старшего дошкольного возраста могут сравнивать, самостоятельно выполнять рисунок, лепить, танцевать, а потом делиться с другими ребятами своими творческими находками. *Ситуации осмысления* связаны с развитием рефлексии детей по поводу их восприятия произведений народного искусства. В дошкольных организациях она лучше всего проявляется в беседе воспитателя и детей. В *ситуации актуализации* дети выполняют задания, направленные на обнаружение элементов народной культуры в природе, в современном искусстве, дизайне, музыке и пр. В *ситуации творческой переработки* особенно важно стимулировать развитие первичного осознания (рефлексии): дети создают свои творческие продукты, соединившись в группы, например, ставят мини-спектакль, делают панно, придумывают игру и пр.

Ситуация обогащения может применяться в группе старшего возраста, так как она основана на определении собственного отношения к художественному объекту. *Ситуации накопления* направлены на развитие умения использовать полученные знания для систематизации информации, анализа нового материала, создания собственного представления о жизни и красоте. *Ситуация «мозгового штурма»* представляет собой обмен мнениями для принятия единого решения. Следует помнить, что маленьким детям трудно договориться, хотя это не значит, что данную ситуацию нельзя использовать в работе с дошкольниками. *Ситуация озарения* - это результат, к которому пришли в процессе обсуждения. Эта ситуация сложно воспринимается детьми, так как они еще не умеют конструктивно слушать собеседника. *Ситуации вживания в образ* могут применяться как часть занятия или основа заключающего занятия по той или иной теме.

Таким образом, полихудожественный подход, используемые при освоении народного искусства дошкольниками, заключаются в вариативности и гибкости структуры; дифференцированном подборе заданий; создании возможностей диалога и толерантности при общении с

произведением народного искусства; подборе художественно-творческих заданий адекватных индивидуальным особенностям детей; сочетании разнообразных форм работы; интеграции различных видов искусства и знаний дошкольников; создании художественно-эстетической среды занятия. Построение творческой деятельности детей в русле полихудожественного подхода позволяет равновесно воздействовать на все компоненты художественно-эстетического развития ребенка и способствовать переходу эстетико-культурного развития в процесс постоянного саморазвития.

ЛИТЕРАТУРА

- Готсдинер А.Л. 1989. Генезис и динамика формирования способности к восприятию музыки. Дис. ... доктора психологических наук. М. 444 с.
- Лазарев М.А., Савченко О.А. 2018. Формирования коллектива первоклассников в учебной и внеурочной деятельности: экспериментальное исследование. М.: МАО. 56 с.
- Лазарев М.А., Москвина А.С., Курбатова Н.В. 2018. Формирование коллектива первоклассников в учебной деятельности. - Современные наукоемкие технологии. № 7: 199-203.
- Савенкова, Л.Г., Никитина, А.Б. 2016. Современное понимание проблем интеграции в образовании. - Стандарты и мониторинг в образовании. № 4: 50-63.
- Олесина Е.П., Новикова Н.А., Радомская О.И. 2013. Методы интеграции в художественном образовании. - Педагогика искусства. № 1. - URL: <http://www.art-education.ru/AE-magazine/>.
- Стукалова, О.В. 2015. Как научить дошколят понимать и чувствовать поэзию. - Современный детский сад. № 2: 55-58.
- Тезаурус основных понятий в сфере гуманитаризации образования, 2014. Сост. Е.П. Олесина, Л.Г. Савенкова. М.: Интеллект-Центр.
- Юсов Б.П. 2004. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство». избр. труды по истории, теории и психологии художеств. образования и полихудожеств. воспитания детей. Ред.-сост.: Л.Г. Савенкова, ред.: Л.И. Кожурина; вступ. ст. В.В. Алексеевой. Ин-т худож. образования, Рос. акад. образования. М.: Спутник+. 242 с.

Получена / Received: 09.10.2018

Принята / Accepted: 22.10.2018

Преломление русских народных фольклорных традиций в процессе освоения навыков звукорежиссуры¹

Е.Н. Пирызева

ФГБНУ Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования

119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп. 1

FSBRI Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education

Pogodinskaya str., 8, building 1, Moscow 119121 Russia

e-mail: elpiry@mail.ru

Ключевые слова: фольклор, народные традиции, звукорежиссура, школьники, педагогические методы.

Key words: folklore, folk traditions, sound engineering, schoolchildren, pedagogical methods.

Резюме: В статье предложены способы приобщения детей к русскому народному традиционному искусству, представленному во всем его многообразии. Взаимодействия древней народной культуры с инновационными современными технологиями порождают новые педагогические технологии. Один из них - изучение фольклорных традиций в процессе освоения навыков звукорежиссуры. Мощный потенциал фольклора, активизируемый звукорежиссерскими методами и приемами, обеспечивает интерес к нему у подрастающего поколения, порождает новые интерпретации, выполненные с помощью современных технических средств, гарантирует сохранение и преумножение русских народных традиций.

Abstract: There are proposing ways to introduce children to the Russian traditional folk art, presented in all its variety in the article. The interaction of ancient folk culture with innovative modern technologies gives rise to new pedagogical technologies. One of them is the study of folk traditions in the process of mastering the skills of sound engineering. The powerful potential of folklore, activated by sound engineering methods and techniques, provides interest in it in the younger generation, generates new interpretations made with the help of modern technical means, guarantees the preservation and multiplication of Russian folk traditions.

[Piryazeva E.N. Refraction of Russian Folk Traditions in the Process of Learning the Skills of Sound Engineering]

---

¹ Работа выполнена в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки Российской Федерации по Проекту «Развитие художественной одаренности детей и юношества средствами информационных и коммуникационных технологий» 27.8719.2017/8.9

Память не является для культуры
пассивным хранилищем,
а составляет часть ее
текстообразующего механизма.

Ю.М. Лотман

Русские фольклорные традиции насчитывают многие тысячелетия, что доказывают древние документы, представляющие собой свидетельства не только отечественных, но и зарубежных очевидцев, а также найденные в результате археологических раскопок артефакты, такие, как Шигирский идол, дата которого установлена с помощью современных высокоточных технологических исследований. Древнейшие мировоззрения, возникшие в далекие времена, не исчезли и узнаются: «Познание народной культуры, всех видов крестьянского творчества невозможно без выявления его архаичной языческой подосновы. Изучение язычества - это не только углубление в первобытность, но и путь к пониманию культуры народа» (Рыбаков, 2015: 638).

Обширность русского фольклора вмещает в себя разные виды народного творчества - поэзию, музыку, театр, танец, изобразительно и декоративно-прикладное искусство, представляющих картину мира создавшего его народа: «Получатель фольклорного текста не только слушатель, но и творец» (Лотман, 2001: 152). Это высказывание Ю.М. Лотмана имеет глубокое педагогическое значение: ребенок, познающий фольклорные традиции, становится активным участником разных видов фольклорной деятельности, присваивая тем самым тысячелетние достижения своих предков.

Педагогические методы сохранения фольклорных памятников и их изучения не теряют своей актуальности, что подтверждается постоянно появляющимися разработками новых методик преподавания фольклора. В тоже время отсутствуют исследования, в которых предлагаются педагогические методы изучения фольклорных традиций в процессе освоения навыков звукорежиссуры. Нам представляется целесообразным объединения фольклорного наследия с инновационными технологиями, востребованными на сегодняшний день. По мысли Ю.М. Лотмана, «культура представляет собой

коллективный интеллект и коллективную память, то есть надиндивидуальный механизм хранения и передачи некоторых сообщений (текстов) и выработки новых» (Лотман, 2001: 249). Актуализация текстов возможна посредством их интерпретации, выполненной с помощью современных технических средств, осуществимой посредством освоения навыков звукорежиссуры.

Древние народные традиции и обычаи сконцентрировались во многих произведениях, составляющих корпус жанровой системы русского музыкального фольклора. Наиболее архаичными фольклорными образцами ученые считают обряды, приуроченные к дням солнечного равноденствия и солнцестояния. Фольклористы относят их к календарно-обрядовым жанрам. Познакомим школьников с поздравительными зимними песнями, называемыми колядками. Знакомясь с календарно-обрядовыми жанрами, дети соприкасаются с древней мифологией, песнями во взаимосвязи музыки и текста, народной хореографией, театральностью, костюмами.

Приведем колядку из собраний В.М. Щурова, записанную в Белгородской области (Щуров, 2007: 9):

ОЙ, КАЛЁДА

Колядка

1. Ой, ка - лё - да, по - д(ы) ле - сом, ле - сом. 2. Ой, ка - лё - да, по - д(ы) ле - сом, ле - сом. 3. Ой, ка - лё - да, хо - ди - ли, блу - ди - ли.

Эта колядка сложна для исполнения. Несмотря на ее узкий диапазон, повторяемость и вариативность интонаций, в песне регулярно меняется размер с 3/2 на 4/4, в результате наложения голосовых партий возникают диссонирующие сочетания, трудные для чистого пения, в каденциях необходимо точно выстраивать унисон. Привлечение звукорежиссерских средств может упростить воспроизведение колядки и помочь детям ее разучить.

Воспроизведение колядки с помощью средств звукорежиссуры. Предложим детям набрать ноты этой колядки в доступном нотном редакторе, который имеет функцию воспроизведения набранного текста, например, MuseScore. Работая с элементами музыкальной выразительности в этой программе, возможно преобразовывать набранный текст, например, изменяя динамику, тихо, *piano* в начале строки, громко, *forte* - в завершении. Кроме того, необходимо выбрать адекватный колядке темп: медленный, *Largo*, средний, *Moderato* или быстрый *Allegro*. Темповая градация зависит от оформления колядки. Если планируется дополнить песню танцами и театральным действием, удобнее будет исполнение в среднем темпе.

Музыкальный редактор MuseScore предполагает применение знаков артикуляции, необходимых для подчеркивания мелодической и поэтической выразительности. Так, *legato* придаст звучанию певучесть, *staccato* - лёгкость и энергичность, акценты обеспечат расстановку смыслового ударения, подчеркивая нужное слово или фразу, фермата позволит вслушаться в наиболее значимый фрагмент песни. Использование разных голосов - детских, взрослых, высоких, низких и разных инструментов, симфонического, духового, народного, окрасит песню в разные тембры, разнообразя ее звучание.

Воспроизведенную в музыкальном редакторе колядку можно перенести в аудиоредактор, где функциональные возможности преобразования будут умножены в десятки раз. Здесь станет доступно изменение пространства звучания песни, которое может происходить в огромном помещении, в тесной комнате или на улице. Преобразования звучащего пространства

в зависимости от художественной идеи народного обряда создаст впечатление «обогащенной реальности» (Игнатов, 2006).

«Обогащению реальности» способствует применение звуковых планов и звуковой перспективы, которые сделают зримыми переданные аудио перемещения разных групп людей из глубины на передний план или из стороны в сторону относительно слушателя. Удаленный план изобразит толпу колядующих. Следует помнить, что их реплики, пение, шумы будут звучать не четко. Крупным (передним) планом, следует выделить голос каждого поющего солиста в отдельности. Смена участников крупного, общего и удаленного планов придаст колядке драматургическую идею, заинтересует слушателей. Звуковая перспектива необходима, для создания впечатления реальной жизни, шумного праздника с участием большого количества групп людей, где чередуется одновременное звучание разных планов и каждой из групп. Выделения отдельных голосов или групп - участников колядования из разных слоев фактуры, обеспечит глубину, трехмерность происходящего, а значит его натуральность, достоверность происходящего.

«Обогащение реальности» посредством изменения планов, создания общей разнообразной звуковой композиции, подчиненной продуманному сценарию возможно, благодаря функции звукового монтажа, позволяющей преобразовывать оригинальную запись, сочетать с записями аутентичных исполнителей той же или других колядок. Кроме того, монтажу подвластно взаимодействие записи песни с бытовыми или урбанистическими шумами, звуками природы: хрустом снега в морозный вечер, веселым смехом празднующих людей, топотом и хлопками танцующих, гомоном толпы, выражающей радость.

На «обогащение звуковой реальности» направлены частотные, фазовые, временные, формантные преобразования звука, придающие звучанию рельефность, с помощью изменения тембра либо в сторону объемности, округлости, либо в сторону графичности, строгости. Аудиоредакторам доступна функция «состаривания» звучания, что позволит придать недавно набранной песне эффект подлинности, исходящей из

глубокой древности, чувства пространства и времени, повернутого вспять, в давность (Иванов, Медведева, 1985). Прослушав запись пения в исполнении народных певцов, дети могут попробовать модифицировать технически, с помощью аудиоредактора собственные тембры, чтобы добиться звучания специфических, ярких, открытых голосовых тембров.

Полученную разными способами фонограмму нужно применить в концертном исполнении для сопровождения театрально-игрового действия, то есть разыграть колядку в костюмах, соответствующих зимнему характеру этого народного праздника.

Итак, изучение русских фольклорных традиций в процессе освоения навыков звукорежиссуры расширяет возможности практического знакомства с целостным пластом культуры, проявляющимся в мифологии, обрядах, праздниках, песнях, поэзии, танцах, театрального и художественно-прикладного искусства, укладе бытовой, трудовой и праздничной деятельности и жизни людей. Художественная деятельность детей организуется при этом как вхождение в народную культуру. Учащиеся переживают фольклорное содержание, вживаясь в народные традиции, становясь их непосредственными активными участниками, соприкасаясь с древними легендами, песнями во взаимосвязи музыки и текста, народной хореографией, театральностью, костюмами. Школьники при этом получают не готовую информацию, а моделируют ее в процессе собственного художественного творчества (Школяр, 2001). В процессе творческо-художественной деятельности дети осваивают народные особенности русского фольклора, а также технические инновации, привнесенные звукорежиссерскими наработками.

Преломление русских фольклорных традиций в процессе овладения навыками звукорежиссуры показывает эффективность процесса объединения традиционного народного материала с техническими звукорежиссерскими новациями, взаимодействие которых вскрывает огромный педагогический и воспитательный потенциал: «Каноническое искусство играет огромную роль в общей истории художественного опыта человечества. Вряд ли имеет смысл рассматривать его как

некоторую низшую или уже пройденную стадию. И тем более существенно поставить вопрос о необходимости изучать не только его внутреннюю синтагматическую структуру, но и скрытые в нем источники информативности, позволяющие тексту, в котором все, казалось бы, заранее известно, становится мощным регулятором и строителем человеческой личности и культуры» (Лотман, 2001: 156).

ЛИТЕРАТУРА

- Иванов А., Медведева В. 1985. Музыкальный фольклор в звукозаписи. - В сб.: Рождение звукового образа: (Художественные проблемы звукозаписи в экранных искусствах и на радио). Сост. Е.М. Авербах. М.: Искусство. 239 с.
- Игнатов П.В. 2006. Эволюция средств художественной выразительности в творчестве звукорежиссера. Дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.09. СПб.: Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. 192 с.
- Лотман, Ю.М. 2010. Чему учатся люди. Статьи и заметки. М.: Центр книги ВГБИЛ им. М.И. Рудомино. 416 с.
- Музыкальное образование в школе: Учеб. Пособие. Л.В. Школяр, В.А. Школяр, Е.Д. Критская и др. Под ред. Л.В. Школяр. М.: Издательский центр «Академия», 2001. 232 с.
- Рыбаков Б.А. 2015. Язычество древних славян. М.: Академический проект; Культура. 640 с.
- Щуров В.М. 2007. Жанры русского музыкального фольклора. В 2-х ч. Ч. 2: Народные песни и инструментальная музыка в образцах. М.: Музыка. 656 с.

Получена / Received: 09.10.2018

Принята / Accepted: 22.10.2018

Основы преподавания народного искусства в начальной школе¹

О.И. Радомская

ФГБНУ Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования

119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп. 1

FSBRI Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education

Pogodinskaya str., 8, building 1, Moscow 119121 Russia

e-mail: olgaradomskaia@mail.ru

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, народная культура, интегрированное преподавание искусства, обучающиеся, эстетическое восприятие.

Key words: arts and crafts, folk culture, integrated teaching of art, students, aesthetic perception.

Резюме: В статье раскрыты базовые направления преподавания декоративно-прикладного искусства в начальной школе. Основу инновационного подхода к преподаванию декоративно-прикладного искусства в школе составляет интегрированное обучение и полихудожественное воспитание детей и молодежи. Определены перспективы интегрированного преподавания декоративно-прикладного искусства: развитие эстетического восприятия памятников народного и декоративно-прикладного искусства и способности формировать художественный образ в разных видах творческой деятельности; освоение обучающимися народной культуры во время «уроков-путешествий» по России, побуждение к самостоятельной творческой деятельности обучающихся; воспитание у детей чувства любви и интереса к окружающему его миру и мировой культуре в целом.

Abstract: The article reveals the basic directions of teaching arts and crafts in primary school. The basis of an innovative approach to the teaching of arts and crafts at school is integrated education and poly-artistic education of children and youth. The prospects of integrated teaching of decorative and applied art are defined: the development of aesthetic perception of monuments of folk and decorative and applied art and the ability to form an artistic image in different types of creative activity; the development of students of folk culture during the "lessons-travel" in Russia, the motivation for independent creative activity of students; education of children's feelings of love and interest in the world around him and the world culture in general.

[Radomskaya O.I. Basics of teaching folk art in primary school]

---

¹ Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки Российской Федерации по Проекту «Социокультурный портрет современного ребенка на разных этапах детства: возрастные и индивидуальные особенности формирования художественного восприятия и мышления» 27.7452.2017/8.9

Согласно Федеральному государственному стандарту начального общего образования именно в младших классах закладываются основы для изучения и популяризации произведений народного и декоративно-прикладного искусства. Основными требованиями, предъявляемыми к достижению личностных результатов являются: формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; а к предметным результатам: сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; ознакомление с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. Поэтому для реализации обозначенных результатов в рамках ФГОС НОО важно приобщить младших школьников к народной культуре и декоративно-прикладному искусству, то есть уделять особое внимание творческому развитию младших школьников средствами народного искусства.

Как само искусство началось с попыток осмыслить окружающий мир посредством создания предметов, необходимых для жизнедеятельности, так и в обучении в современных условиях невозможно обойтись без обращения к истокам национальной культуры. Именно народное искусство в начальных классах способствует реализации идеи о формировании творческого характера деятельности. Народное искусство предоставляет обучающимся простые, лаконичные и выразительные средства, необходимые для воплощения какого-либо художественного замысла. Несмотря на то, что произведения, созданные народными мастерами, близки и понятны широкому кругу людей, во всех произведениях народного искусства есть особая художественная идея.

Народное искусство является синтетическим по характеру искусством, так как раньше было связано с трудовой деятельностью человека, то есть оно представляет одновременно материальную и духовную культуру.

Вопросы народного искусства в последнее время нашли свое отражение в работах отечественных ученых и педагогов-практиков. Так, Д.С. Лихачев считал, что особое внимание следует уделять воспитанию любви к Родине, которое осуществляется с помощью особых «путешествий» в мир книг, музеев, искусства. Как писал ученый, первое «путешествие», которое каждый человек должен совершать, - это «путешествие» по своей стране. Необходимо знакомиться и знакомить других с «историей своей страны, с ее памятниками, с ее культурными достижениями». Мы разделяем мнение Д.С. Лихачева о том, что «величайшая и ценнейшая черта русской культуры состояла в ее мощи и добре» (Лихачев, 1983). Обращение к истокам народного искусства обеспечивает человеку развитие способности к эстетическому восприятию и преобразению окружающего мира. В этой связи важно заметить, что на основе народного искусства происходит формирование в мировоззрении человека положительных эстетических и моральных ценностей. Заложенные в юном возрасте ориентиры на вечные общечеловеческие ценности позволяют человеку в дальнейшем осознанно их реализовывать в своей деятельности.

Представления младших школьников об искусстве складываются как из освоения мирового художественного наследия, так и из освоения народного искусства (Олесина, Радомская, 2015). Региональный компонент определяется как основополагающий в процессе воспитания интереса к художественному наследию России младших школьников. Т.Я. Шпикалова, рассматривая традиционность народного искусства, выделила вариативность и импровизацию как основополагающие принципы народного творчества (Шпикалова, 1974).

В.Н. Полунина считала необходимым обращение к ярким формам посредничества между детьми, искусством и природой, которые существуют в народном искусстве. Это обращение к

истокам нашего этноса и этоса, к сокровищнице художественного мышления наших предков рождает крепкие связи с родной землей (Полунина, 1982).

Т.А. Буянова предлагает особое внимание уделить вовлечению старших дошкольников в различные виды художественного творчества, связанных с декоративно-прикладным искусством, с помощью игры, принятия на себя роли (гончара, мастера-игрушечника, режиссера и т.п.): «Старшие дошкольники испытывают гордость и радость от созданных своими руками игрушек и, конечно, от возможности активно с ними взаимодействовать» (Буянова, 2016:34). Такой подход актуален и для младших школьников, особенно первоклассников.

Б.П. Юсов рекомендовал в дошкольном образовании и начальной школе театрализации, импровизационные, групповые музыкально-хороводные, танцевально-ритмические занятия. В основу художественной деятельности по мнению ученого «должны войти словесные занятия и связи с развитием речи (речь, музыка и пение), игры-драматизации и инсценировки с применением простых костюмов и масок (Юсов, 2004: .88). Именно синкретизм народного искусства дает основу для творческого развития младших школьников.

Для достижения высокого результата в процессе приобщения обучающихся в начальной школе к народному искусству необходимо рассмотреть особенности использования народного искусства в начальной школе.

Пути применения народного искусства в начальной школе:

1. На уроках изобразительного искусства, литературы, музыки и технологии.
2. Комплексные блоки уроков по освоению народного искусства.
3. В системе дополнительного образования и внеурочной деятельности (кружки, творческие мастерские).
4. Музей в школе.
5. Художественные события, фольклорные праздники, викторины, интерактивные спектакли.
6. Образовательные маршруты и музейная

педагогика.

7. Художественные проекты на основе интеграции искусств.

8. Мастер-классы на уроке и в системе дополнительного образования.

Для эффективного освоения народного искусства в начальной школе необходимо организовать взаимодействие учителей с целью создания комплексных образовательных блоков по приобщению обучающихся к народному искусству, которое происходит как на уроках одного учителя младших классов, так и при совместной работе учителей начальной и средней школы.

Дети в начальной школе приобщаются к народному искусству и ощущают себя его частью, участвуя в художественных событиях, посвященных народным праздникам (Савенкова, 2017)

Декоративно-прикладное искусство охватывает разные формы художественной деятельности с целью создания утилитарных изделий. Народное декоративно-прикладное искусство направлено на освоение традиционных народных промыслов. На уроках изобразительного искусства и технологии в начальной школе дети знакомятся с образцами народного декоративно-прикладного искусства и учатся создавать творческие работы по мотивам народных промыслов (Хохлома, Гжель, Жостово, Городец, Мезенская роспись, традиционная тряпичная кукла, Дымковская, Филимоновская и Богородская игрушки и др.) (Радомская, 2014).

На уроках литературы младшие школьники читают русские народные сказки, пестушки, потешки, заклички.

На уроках музыки в начальной школе обучающиеся в начальной школе погружаются в мир народной культуры. Дети поют народные песни, пробуют играть на народных инструментах (сопелки, свистульки, гусли, шумовые инструменты: ложки, трещотки, бубны и др.).

Б.П. Юсов считал, что живое искусство следует понимать как общение с живыми носителями культуры - живым звучанием, красками, движениями, речью, книгами, спектаклями, фильмами, музыкальными инструментами,

исполнителями (Юсов, 2012). Для погружения в живое искусство России необходимо организовывать специальные экскурсии и мастер-классы в места народных промыслов. Например, мастера по художественной росписи проводят мастер-классы для детей.

Во время внеурочной деятельности обучающиеся в начальной школе могут более углубленно освоить разные виды народного искусства, обучаясь в кружках и творческих мастерских.

Музейная педагогика помогает формировать эстетическое восприятие обучающихся, приобщая их к народному искусству России. Посещая тематические циклы занятий в музеях страны (краеведческих, исторических, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, игрушки и др.), дети узнают много интересного о жизни наших предков, обычаях и искусстве народа.

В процессе приобщения младших школьников к народному искусству эффективно интегрированное преподавание искусства, выход за рамки одного учебного предмета, связь с развитием культуры в широком смысле слова, перенос педагогического акцента с изучения искусства на творческое проявление самих детей. Именно погружение в народную культуру способствует развитию сенсорно-чувственной сферы обучающихся в начальной школе через многообразные формы организации творческого процесса.

ЛИТЕРАТУРА

- Буянова Т.А. 2016.Изобразительное искусство для детей: познание и развлечение. Детский сад: теория и практика. № 7: 32-43.
- Лихачев Д.С. 1983.Земля родная: книга для учащихся / Д.С. Лихачев - М.: Просвещение.
- Олесина, Е.П., Радомская, О.И. 2015. Интегрированный подход к преподаванию изобразительного искусства в школе как условие формирования художественного восприятия и мышления учащихся. - Педагогика искусства. №1. - URL: http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-1-2015/olesina_radomskaya.pdf.
- Полунина В.П. 1982. Искусство и дети: из опыта работы учителя. М.: Просвещение. 191 с.
- Радомская О.И. 2014. Интегрированная программа по изобразительному

- искусству для начальной школы. Сс. 342-358.- В сб.: Интегрированные программы в условиях гуманитаризации образования. М.: Интеллект-Центр.
- Савенкова Л.Г. 2017. Художественное событие - современная составляющая интегрированного полихудожественного обучения. - Педагогика искусства. № 3. - URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/savenkova_48-54.pdf.
- Шпикалова Т.Я. 1974. Народное искусство на уроках декоративного рисования. М. : Просвещение, 1974. 129 с.
- Юсов Б.П. 2004. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство». Избранные труды по истории, теории и психологии художественного образования и полихудожественного воспитания детей. М.: Компания Спутник+. 253 с.
- Юсов Б.П. 2012. Проблема художественного воспитания и развития школьников: монография. М.: ФГНУ ИХО РАО. 308 с.

Получена / Received: 09.10.2018

Принята / Accepted: 22.10.2018

Народная педагогика в освоении традиционного искусства вчера и сегодня¹

Л.Г. Савенкова

ФГБНУ Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования

119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп. 1

FSBRI Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education

Pogodinskaya str., 8, building 1, Moscow 119121 Russia

e-mail: lgbloknot@mail.ru

Ключевые слова: народное искусство, творчество мастера, народная педагогика, интегрированное обучение, сотворчество, региональная культура, современные технологии.

Key words: folk art, creative work of the master, folk pedagogics, integrated training, cocreation, regional culture, modern technologies.

Резюме: Данная статья обращена к проблеме связи молодого поколения с традиционной культурой. Это объясняется возрастающей потребностью - приобщения учащихся и молодежи к истокам народного искусства к освоению региональной культуры, поскольку без этого не может быть будущего. С другой стороны, какими бы не были современные образовательные интегрированные технологии обучения, следует сказать, истоки интегрированного обучения лежат в народной педагогике, так как именно там зародились такие направления в обучении, как сотворческая деятельность ученика и мастера, опора на региональный компонент, связь обучения с культурой и общечеловеческими ценностями - важнейшие составляющие интеграции. С одной стороны, этому способствует разнообразие тематики, в народном творчестве, многообразие материалов и видов декоративной деятельности другой. Это и тесная связь народного искусства с природой, климатом, «вмещающим» ландшафтом, с фольклором, бытом, с окружающей предметно-пространственной средой, народным танцем, народным театром, песенным творчеством. Все это позволяет наиболее полно ощутить и осмыслить взаимодействие и взаимосвязь всего происходящего в мире через рукотворное начало, приучает любить и уважать произведения рук и мыслей человека, заставляет развивать собственные творческие способности, приобщает к коллективному труду - без чего немислимо интегрированное освоение искусства.

---

¹ Работа выполнена в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки Российской Федерации по Проекту «Социокультурный портрет современного ребенка на разных этапах детства: возрастные и индивидуальные особенности формирования художественного восприятия и мышления», 27.7452.2017/БЧ (номер для публикаций: 27.7452.2017/8.9)

Abstract: This article addresses the problem of the connection of the young generation with traditional culture. This is due to the growing need to introduce students and young people to the sources of folk art to the development of regional culture, because without it there can be no future. And on the other hand, whatever the modern educational integrated learning technologies, it should be said that the origins of integrated learning lie in folk pedagogy, since it was there that such directions were born in learning, as the creative activity of the student and the master, relying on the regional component, the connection of learning with culture and universal values - the most important components of integration. On the one hand, this contributes to a variety of subjects, in folk art, a variety of materials and decorative activities on the other. It is a close connection of folk art with nature, climate, "accommodating" landscape, folklore, life, with the surrounding spatial environment, folk dance, folk theater, song creativity. All this allows you to more fully feel and understand the interaction and relationship of what is happening in the world through man-made creativity, teaches to love and respect the works of the hands and mind of man, makes one develop their own creativity, attaches to the collective work - which is not conceivable integrated exploration of art.

[Savenkova L.G. Folk pedagogics in the development of traditional art yesterday and today]

Животворные начала, без которых искусство
ограничивается подделками, не возникают наверху,
но всегда внизу, в силу народного чувства и интеллекта.
Всякое обновление совершается вследствие переработки
в уме народа, в уме масс,
но никогда не бывает созданием избранного общества
Гумбольдт В. (1885: 9)

Народное искусство имеет особое значение в формировании общей культуры человека, его отношения к традициям и искусству. В статье кратко рассматриваются наиболее важные стороны освоения традиционного искусства, сохранившиеся в памяти народа и дошедшие до нас благодаря тому, что передавались по народной традиции: «из уст в уста», «из рук в руки». Таким образом, воспитывались целые поколения профессиональных мастеров - художников для художественных промыслов России.

В наше сложное время, когда постепенно разрушаются последние традиции и идеалы, перед молодым человеком, вступающим в жизнь, встает целый ряд труднейших вопросов и проблем. В их успешном решении должны помочь мы - учителя, поскольку именно грамотный педагог может донести до

учащегося те идеи и образы, которые сформируют их внутренний мир, направят их размышления к высоким духовным идеалам, гармонии, осознанию мира и человеческих ценностей, гуманизму и уважению к человеческой личности. Изучать региональную культуру, знать историю своего народа, возрождать забытые ремесла - одна из приоритетных задач школ, так как это наша история, наша отечественная культура.

В статье сделана попытка вычленить те существенные направления деятельности, которые могут служить основой в процессе освоения традиционного народного искусства в различных видах образовательных учреждений, в том числе в подготовке будущих художников-мастеров. В современной практике работы с детьми в данном направлении, в первую очередь, необходимо изучение традиций мастерства, архетипов и канонов, характерных орнаментов и особенностей декоративных элементов. Кроме этого, важно изучение теории художественных материалов, знание их свойств, освоение опыта составления различных видов красок, умение пользоваться инструментами. Очень важно давать и более широкое образование, например, изучение литературы по данному виду искусства, изучение истории культуры (отечественной и зарубежной), изучение старых приемов мастерства и совершенствование своего мастерства и творчества.

Необходимо обратить особое внимание на то, что в настоящее время очень важно параллельно с освоением современного искусства, современных методов работы с материалом, поиска новых технологий - изучать народные мотивы в орнаменте, проводить самостоятельные исторические исследования в этом направлении по различным источникам, устраивать экспедиции в места народных промыслов, встречаться с мастерами. Особенно это касается деятельности сельских школ, так как почти во всех регионах России, во всех даже небольших населенных пунктах в свое время существовал свой вид народного искусства.

Поэтому вопросы ученичества в русском традиционном искусстве и народных промыслах рассматриваются различными авторами, чаще всего с социально-исторической позиции. Как пишет Л.В. Казакова, при обучении в разных видах

декоративно-прикладного искусства «традиции ремесла проявляются по-разному и трактуются по-разному» (Казакова, 1982: 129). Русское традиционное искусство отличается большим разнообразием. В нем сохраняются и глубоко развиваются художественные традиции, которые тесно связаны с местными, региональными особенностями народной культуры. К сожалению, современная цивилизация, для которой характерна глобальная информатизация общества, нанесла существенный ущерб сложившимся традициям, заменив ограниченный ряд символов изображениями выхолощенных цветовых и композиционных решений.

В различных отраслях художественных промыслов произошла замена домашних форм освоения традиционного ремесла и таинства передачи родовых секретов, а также законов особой этики и морали массовой народной культуры, профессиональной подготовкой работников для производства. Так, если в мастерских ценилось знание и владение навыками местных разновидностей оригинального местного ремесла, то в образовательных учреждениях и клубах - осведомленность в русском прикладном искусстве, ориентированность на народное искусство «вообще», то есть на знакомство с его наиболее яркими видами, независимо от места происхождения. В результате произошло размывание и, зачастую, гибель редких местных промыслов. На смену пришло эклектичное, низкого художественного уровня декоративное искусство, малограмотная самодеятельность.

Так в современном декоративно-прикладном искусстве отражено, главным образом, этническое мировоззрение. В нем почти полностью утрачена его магическая функция, естественные для традиционной культуры запреты на вредные для человека символы и изображения: защита от дурного, пожелание блага владельцу украшенного орнаментом предмета. Традиционное прикладное русское искусство всегда было тесно связано с нормами народной этики, высоким эмоциональным потенциалом. Простые и доходчивые принципы народной педагогики сохранялись многими поколениями мастеров и материализовались в ясной для каждого «посвященного» гармонии народного искусства - от приготовления

художественных материалов до обучения выполнению самых сложных композиций. Произведения народного искусства соединяли в себе одновременно и украшение, и защиту, а также благое пожелание и добрую магию (будь то завеса, столешница, крестильная рубашка для новорожденного, праздничный костюм, посуда, оформление жилища и др.).

Бесконечное разнообразие народного искусства в противовес «журнальным образцам» современного декоративно-прикладного творчества, отличала «вариантность исполнения» и особенность передачи визуальной информации «по памяти». Если раньше вариантность была естественной, то сейчас в массовом искусстве она превратилась в обязательную художественную норму, позволяющую достигать разнообразия серийной продукции.

В России народное традиционное искусство всегда являлось важнейшим средством приобщения человека к духовным ценностям, оно было связано с формированием отношения не только к позициям «красивое - некрасивое», «плохое - хорошее», но и позволяло ориентироваться в иерархии своего социального окружения. Произошедшая смена механизма передачи традиции (не от матери к дочери или мастера к ученику, а от педагога к ученикам, от публикации к читателю, от видео ролика к зрителю) привела к унификации методики преподавания, утрате принципов народной педагогики.

Вместе с тем, народное искусство как явление живое и развивающееся, представляет собой особый многомерный комплекс. Что позволяет ему органично вводить представителей молодого поколения, во-первых, в поэтический мир образов русского народного искусства, во-вторых, в своеобразные технологии современного декоративного производства, в-третьих, в живую атмосферу творчества, создание произведений современного декоративно-прикладного искусства, которые, к счастью еще частично сохранились на современных предприятиях традиционных художественных народных промыслов. Несмотря на мощные воздействия мировой цивилизации на изменившуюся общую культуру русского народа, современное декоративное искусство развивается в

соответствии со своими художественными особенностями, традициями, впитывает характерные черты нового времени. При этом его фольклорная основа, благодаря специфическому языку изображения, позволяет сохранять свои корни.

При освоении традиционного искусства в практике современной художественной школы значительная роль в педагогическом процессе принадлежит освоению богатого местного этнографического материала:

- образцов художественных промыслов,
- впечатлений от общения с народными и профессиональными мастерами традиционного искусства (росписи, вышивки, шитья, кружевоплетения, резьбы и др. видов),
- форм устно-поэтического фольклора, мира русской деревни,
- яркие и запоминающиеся оттенки цветовой гаммы этнического русского искусства,
- оригинальные орнаменты и ритмический строй декоративных композиций,
- сочетание материалов и техник, характерных для каждого историко-культурного региона России (губерния-область, уезд-район, исторический центр)

Все это свидетельствуют о разных видах промыслов, которые объединяет глубокое символическое содержание, уходящее корнями в глубокую древность.

Значительный вклад в процесс возрождения и развития народного искусства вначале и середине XX в. внесли такие известные ученые, как: А.В. Бакушинский, Н.Д. Бартрам, В.М. Василенко, В.С. Воронов, Б.А. Рыбаков, Г.К. Вагнер, М.А. Некрасова, Т.М. Разина, Т.С. Семенова и др. Благодаря их исследованиям, специфика народного творчества сохранена в его первоизданном виде, а художественные промыслы в наиболее развитых региональных центрах не утратили своего изобразительного языка, цветового колорита, композиции (Некрасова, 1982). С другой стороны, во многом благодаря их исследованиям, можно судить о народной школе ученичества, особенностях работы мастеров народного искусства со своими

преемниками. Обращение к истории развития ученичества, истокам народного творчества в настоящее время особенно актуально и значимо возрождения традиционных форм народного искусства в специальных учебных заведениях. Это важно также с точки зрения освоения региональной культуры.

Народное искусство, как самое яркое и древнее явление художественной культуры, аккумулирует представления этноса о прекрасном и успешно формирует художественные и эстетические, трудовые и нравственные национальные нормы, представляет собой уникальное воспитательное пространство, позволяющее приобщать человека к культуре традиций с самого раннего возраста. Вместе с тем, это позволяет гармонично вводить человека в состав его возрастной группы в макросоциум. Одним из важных признаков традиционного типа обучения являлась работа сразу на подлинных, «всамделишных» вещах.

Традиционное искусство как элемент системы художественной культуры имеет свою специфику. Принято считать, что его произведения призваны способствовать художественно-эстетическому преобразению быта, развитию художественного вкуса и формированию эстетических потребностей на быденно-бытовом уровне общественного сознания. Эта специфическая социальная функция обуславливает определенную подвижность произведения, его возможность курсировать от предмета утилитарного назначения до художественного произведения, поэтому результат творческой деятельности художника-прикладника наиболее органично взаимодействует с окружающей предметно-пространственной средой, включается в структуру быта, быденной жизни. В зависимости от назначения эти произведения приобретают способность индивидуализировать быт.

Каждый вид народного искусства отличается своим неповторимым стилем, основанным на исконных традициях. Этот факт наиболее важен в освоении народных промыслов, так как появляющиеся в последнее время заимствование элементов декора одного вида народного искусства в другой влекут за собой, по словам В.А. Барадулина, появление новых

разновидностей традиционных изделий. Увлечение прямыми заимствованиями, по мнению автора, может привести к потере исконных традиций, «многие, как уникальные, так и распространенные формы народного творчества могут быть безвозвратно утрачены» (Барадулин, 1998: 72).

В этой связи не следует забывать о том, что вся художественная культура является частью социума, а значит, и все процессы, происходящие в ней, социально обусловлены. Преподаватель должен донести до ученика факт того, что традиционное искусство является самостоятельной динамической саморазвивающейся системой, человек, занимающийся таким видом творчества, входит в эту систему в качестве одного из ее элементов и должен сам постоянно развиваться, иначе он выпадет из этой системы, отстанет, а значит, и его произведения потеряют актуальность. Сказанное обусловлено тем, что историческое развитие традиционного искусства связано не только с внешними условиями, но и внутренними процессами: взаимодействием и равновесием с современным окружающим миром.

В истории Российского преподавания традиционного народного искусства на протяжении веков сложилось несколько направлений по приобщению детей и молодежи к этому творчеству. До нашего времени дошли даже самые древние и отработанные в народной педагогике способы обучения. Среди множества традиционных форм, способствующих профессиональному становлению мастера, важными считаются следующие направления:

1. Обучение в семье (архаическая форма, не утратившая своей актуальности).
2. Обучение в семейной мастерской.
3. Обучение в светлице.
4. Обучение в профессиональной мастерской - классе.
5. Обучение в школе и студиях, классах учреждений образования.
6. Обучение в профессиональном художественном учреждении.
7. Обучение на специализированных курсах. (Ниже дана краткая их характеристика).

1. Обучение в семье. Является самым древним видом обучения. Для него характерна непосредственная передача традиционных знаний от матери (бабушки, тетки, старшей сестры) к девочке. Например, обучение вышивке, ткачеству, вязанию было обязательным условием подготовки к взрослой жизни. Формой обучения была совместная работа с взрослыми (мастерами, членами семьи), занимающимися шитьем, резьбой, росписью, вышивкой. Основным направлением и предметом обучения было создание вещей для традиционных бытовых и ритуальных предметов, прежде всего, для оформления жилища, формирования приданого. Постепенно осваивались приемы подготовки материалов, инструмента, композиции, мотивов благожелательной символики и защитительной магии. Все это проходило в рамках локальной традиции.

2. Обучение в семейной мастерской. Более развитая форма обучения, ориентированная на профессиональную подготовку мастеров, создающих вещи на продажу, серийные или уникальные изделия. Современным аналогом стали классы и студии в клубах по интересам. В семейной мастерской собирались разновозрастные группы девушек и юношей, как правило, объединенных кровным родством.

3. Обучение в профессиональной мастерской - классе. Переходным вариантом формы профессионального обучения вышивке были, так называемые, вышивальные горницы, светлицы, где группы девушек, уже прошедшие первоначальное обучение, повышали свое профессиональное мастерство при выполнении сложных заказных изделий, работая рядом с опытными мастерицами. Наиболее известны небольшие классы типа специализированной земской школы - рубеж XIX-XX вв., Россия. Эта форма была возобновлена в конце XX в. некоторых образовательных учреждений.

4. Обучение в школе и студиях, классах учреждений образования. Интересным примером является опыт обучения подростков и взрослых в «Школе ремесел» г. Кимры в 1995-1997г.

5. Обучение в профессиональном художественном учреждении. Художественно-промышленное училище, колледж «Школа художественных ремесел» в г. Москве, функционирует

начиная с 1989 (ныне Высшая школа народных искусств. Институт в г. Санкт-Петербурге и Москве).

6. Обучение на специализированных курсах.

Опыт показывает, что изучение народного традиционного искусства с учащимися старшего школьного возраста имеет высокий воспитательный эффект в том случае, если в содержании образования учитывается оптимальное соотношение традиционных форм и современных направлений обучения:

1. региональная специфика в освоении закономерностей традиционного народного искусства;

2. национальный орнамент как важный элемент народного прикладного искусства;

3. композиционные закономерности традиционного искусства;

4. символика в решении изобразительных задач;

5. эволюция и динамика традиционных форм в искусстве;

6. стилизация и обобщение традиционных форм в современном декоративно-прикладном искусстве;

7. освоение современных видов декоративно-прикладного искусства;

8. знакомство с практической стороной современного применения декоративно-прикладного искусства в окружающей жизни.

Переходя к современным направлениям и формам обучения, как уже было сказано вначале статьи, проблеме интеграции в структуре педагогической деятельности следует понимать как процесс взаимодействия, как способ познавательной деятельности, как философское осмысление, взаимодействие разных видов художественного мышления и усвоение понятия - «каждое событие есть дитя другого». Можно сказать, что интеграция - это единое представление о целом, единое знание, общее осознание этой цельности, которое можно понять через комплекс методов, объединенных в систему, определенную последовательность и связь друг с другом. И, самое главное, взаимодействие педагогов в коллективе, работающих с одними и теми же учащимися. В результате этого

сотворчества в сознании детей происходит перенос знаний, представлений с одного вида деятельности на другой, осуществляется слияние разных видов художественного мышления, одновременная работа эмоционального и логического мышления - все это приводит к осознанию происходящего, переосмыслению его, способствует индивидуальному прочтению и рождению нового представления, нового образа. Таким образом, происходит особый процесс проникновения в суть рождаемого в воображении образа. В освоении искусства можно выделить 5 направлений, это: опора на природу, на социум, другие искусства, на науку и на психические процессы. Главным является среда общения между учителем и учениками, между учениками в коллективе. Наибольший эффект, достигается в ситуации, когда инициатива в деятельности в любом общении исходит от учащихся. Это дает им возможность для наиболее полного самовыражения.

Среди психических процессов следует выделить восприятие, внимание и память, которые направляют мышление и активизируют представление, воображение, эмпатию. Они же, в свою очередь, опираются на чувства, эмоциональные переживания, тесно связаны с логическим мышлением и способностями человека.

Активное освоение традиционного искусства, по свидетельству психологов и педагогов, желательно связывать с подростковым возрастом, так как именно в этом возрасте, учащиеся заинтересованы в самостоятельном изготовлении вещей, предметов искусства, имеющих практическую сторону (полезных в жизни), в творческом проявлении себя как творца. В этом возрасте интегрированный подход в рассматриваемой области предполагает несложные исследовательские работы в области искусства. С этих позиций региональные исследования в области изучения традиционного искусства, нахождение забытых в ближайшей местности промыслов, специальные задания на связь истории промысла с историей народа и общества, с географией, особенно интересны и полезны в подростковом возрасте, в том числе и для поддержания интереса к творческим работам. Важно не затушить желание творить, не

дать разочароваться, поверить в свои силы. Подростками с интересом воспринимаются направления работы, связанные с сопоставлениями, сравнениями, в том числе, по описаниям в художественной литературе, фантазии на тему путешествий на другие планеты, задания на темы былин, легенд, историй народов и их искусства; освоение разными народами своего окружающего пространства; характером народной архитектуры и ее зависимости от климата и природного ландшафта; вычленение своего жизненного пространства. В этот возрастной период уже возможны сопоставления жанров в разных искусствах, освоение выразительности языка, художественного образа. Особое значение имеет развитие собственного представления о микромире человека, понятии микрокосмоса человека в истории народов и отдельных личностей, важна региональная направленность в освоении искусства и обращение к мировому искусству сквозь призму ближайшего окружения.

В старшем школьном возрасте художественная интегрированная деятельность может быть выражена, главным образом, в исследовательских работах, в индивидуальном творческом воплощении. Важно поощрение философского осознания закономерностей происходящего в реальности, в истории, в искусстве, осмысление и воплощение в художественном образе своего представления о мире. Размышления желательно подкреплять конкретными творческими работами по художественному решению пространств на темы: традиционное пространство жилища крестьян в какой-либо период истории; общее и различие в искусстве разных народов; орнамент и его значение в народном искусстве и жизни; отражение жизни народа в былинах, сказаниях и др. В старшем возрасте интегрированную деятельность важно строить с опорой на взаимодействие художественного слова - среды - музыки, в которых делать акцент на творческие проектные работы, личностной оценки искусства, в том числе своего творчества и творчества сверстников.

Опираясь на исследования Института художественного образования и культурологии, в частности Лаборатории

интеграции искусств и культурологии им. Б.П. Юсова, сформулированы условия интегрированного преподавания искусства (общих для всех видов искусств):

- выход за рамки одного искусства (привлечение разных видов творческой деятельности, информации из различных областей знаний, природного мира, истории, географии и др.);

- связь с развитием культуры в широком смысле слова;

- перенос педагогического акцента с изучения искусства на творческую активность самих детей - освоение культуры человечества через проявление ученика в творчестве;

- обращение к региональной культуре, региональному компоненту

образования, родному языку в тесной связи с мировыми художественными процессами;

- самовыражение в художественной форме как условие самосовершенствования.

Направления работы представлены в пяти видах деятельности:

- архитектурно - средовое направление (народная архитектура и окружающая

среда, архитектура и предметы быта, народная архитектура и народная одежда, народная архитектура и ее украшение внутри и снаружи и др.);

- декоративно-прикладная художественная деятельность;

- связь с разными видами народного искусства: народный театр, народная музыка, фольклор, танцы, архитектура, хозяйственная утварь, и др.;

- традиционный подход к преподаванию изобразительного искусства;

- интеграция внутри изобразительного творчества - единые черты и особенности живописи, графики, проектирования, декоративно-прикладного искусства, лепки, архитектуры, дизайна.

Много внимания проблемам художественного образования уделял известный ученый и педагог А.В. Бакушинский. Под его руководством в 20-е годы XX в. и

позднее трудились немало творческих учителей, художников и исследователей. Он выдвинул принцип обучения творчеству через уравновешенное соотношение утилитарного и художественно-формального подхода в изготовлении какой-либо вещи. Ученый неоднократно подчеркивал, что созданная в результате творчества вещь должна быть одновременно и утилитарна, и эстетически бескорытна, а также, что в продуктах детского творчества и в детском отношении к ним все переплетается в первичной завязи примитивного мироощущения, примитивного отношения к миру и его вещам (Бакушинский, 1925).

Близкие к этому мысли можно увидеть и в национальном подходе к освоению искусства в школах Японии. «Нужно воспитывать основополагающие ощущения и чувства, проистекающие из факта наличия человека и вещи, а также окружающей их среды. Это чувства, вытекающие из познания существования собственно вещи. Это ощущения равновесия и соразмерности, возникающее из познания связей вещей друг с другом и с человеком. Это чувство понимания факта рождения вещи. Это понимание факта умирания вещи. Человеческие чувства, сформированные в совокупности всех этих разнообразных ощущений, позволяют осознавать красоту бытия вещей» (Саккунори, 1987). Указанные фундаментальные основы внедрения искусства в Японские школы можно разделить на три направления:

- воспитание человечности,
- осознание связи человека со средой,
- воспитание творческой личности.

Для первой группы характерным является развитие в ребенке «ощущения радости созидательного труда», для второй – «осмысление взаимоотношений между мысленными образами (рождаемыми средой) и современными условиями их формирования. И, наконец, третья группа предполагает развитие и «формирование современных взглядов на формотворчество» и обучение учащихся «способам выражения замысла», основам композиции».

Традиционно в разных странах, в том числе и в России, искусство чаще всего различают по видам (живопись, графика,

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное и др.), вне связи с народными корнями, этносом. Художников оценивают по уровню профессионализма, новаторства или стиля. Традиционное искусство оценивается профессионалами более упрощенно, а обращение художника к традиционным формам не всегда расценивается адекватно и нередко даже не приветствуется. Не случайно после посещения выставок современного искусства остается чувство отчужденности художника от национального прошлого, искусство как бы заново им открывается. Эти открытия бывают наивны и просты, часто связаны только с оригинальной техникой или приемом. Такой взгляд на искусство неверен и даже губителен, так как оторванность искусства от корней, региональных особенностей выхолащивает его, что, например, нельзя сказать о японском искусстве. В каждом предмете дизайна, современного декоративно-прикладного искусства, в живописи, графике японского мастера всегда чувствуется его национальная принадлежность. От этого искусство в Японии не стало менее ценным или менее выразительным.

Предлагаемый подход к освоению искусства связан с общим экологическим направлением, с необходимостью выделения специальных тем, основанных на знакомстве школьников с историей родного края и историей мира (этнографией, национальными традициями, фольклором, нравами, привычками различных народностей, укладом их жизни, характером жилища, прикладного искусства), с его общей культурой - всем тем, что позволяет сохранить «культурную среду» (Лихачев, 1985), которая создавалась нашими предками.

Такой подход в оценке значимости изучения традиционного народного искусства, в том числе, позволяет вводить учащихся в мир истории жизни их предков, помогает развивать представления о зависимости человека от природы, природных закономерностей, научает школьников осознанно осваивать окружающую их среду и культуру. Подобный экологический подход, понимается как сохранение культуры, сохранение традиций и формирует у школьников характер художественного мышления.

Региональный компонент в обучении - это заинтересованное индивидуальное и коллективное исследование жизни того региона, где живут школьники, где находится школа, где много поколений жили его родственники. Изучение истории освоения предками своего жилья, окружающего природного пространства, народного искусства в данном регионе, освоение природного ландшафта позволяет развивать художественные предпочтения и характер мышления у каждого ученика индивидуально, опираясь на его эмоционально-чувственную сферу (индивидуальный слух, зрение, интуицию, представления, вкус и др.) и тем самым способствует развитию индивидуального художественного воображения. В зависимости от возраста направления могут выглядеть следующим образом:

4 класс. Художественная ценность народного искусства в жизни человека (устное, песенное, изобразительное, театральное творчество народа). Пространство, среда и этнические особенности в народном творчестве. Природа, пространство и среда в народном искусстве. Пространственное освоение мира народами разных стран и регионов. Архитектура - быт - среда. Сказочные превращения в былинах, сказках, сказаниях разных народов.

5 класс. Образно-выразительный язык народного искусства: праздники, обряды, обычаи, традиции, фольклор, экология, этнос. Природа, среда и человек. Смысловая и образная связь во всем народном творчестве. Самостоятельные поиски, решения проблем, исследовательские работы. Целостность и взаимообусловленность истории жизни народа и его искусства. Освоение ритма и орнамента, закономерностей составления орнамента, цветовое своеобразие орнамента разных народов. Предметная среда как особое пространство каждого человека.

6 класс. Стремление приносить свои идеи в окружающее пространство. Взаимосвязь окружающего мира, природы и времени. Освоение вселенной человеком в разные периоды жизни на земле. Народная архитектура (изба, чум, каза-маре, юрта и др.). Зависимость народной архитектуры от климата и природного ландшафта. Украшение народной архитектуры внутри и снаружи. Природа - человек - архитектура -

предметное пространство. Архитектурный ансамбль и его связь с окружающей природой, этническими особенностями и национальным характером.

7 класс. Динамика формы, цвета, пространства, композиции в развитии народного декоративно-прикладного искусства. Солярные знаки и символы народного искусства, их отражение в народном искусстве (росписи, вышивке, резьбе, украшении игрушек, вязании и других видах народного творчества).

8 класс. Художественный образ в народном искусстве. Цвет - символ. Исследовательские и проектные работы по темам, направленным на взаимосвязь природы - окружающего пространства - человека - среды - архитектуры - истории. Время в искусстве, народное искусство как средство усовершенствования мира.

9 класс. Связь времен в народном искусстве. Декоративное искусство настоящего, будущего, прошлого. Композиция в народном и декоративно-прикладном искусстве. Композиция интерьера (изба и современный интерьер): закономерности, зоны, утилитарная значимость. Философия народного искусства разных национальностей. Связь времен в искусстве.

10 класс. Самостоятельные проектные исследовательские работы по изучению следующих тем: «Космос в искусстве», «Экология искусства», «Этнос и искусство». Творческие работы по созданию среды, пространства. Освоение симметрии и асимметрии в народном творчестве и декоративно-прикладном искусстве. Создание законченных авторских работ в росписи, вышивке и других видах народного искусства.

11 класс. Человек - часть природы и искусства. Идея цельного сознания в русской философии и философии народного символа и знака. Миф как народная философия.

ЛИТЕРАТУРА

- Гумбольдт В. 1885. Язык и философия культуры. М.
Казакова Л.В. 1982. Традиции ремесла в художественной промышленности. Сс. 124-136. - В сб.: Проблемы народного искусства. Под ред. М.А. Некрасовой. М.: Изобразительное искусство. 165 с.

Л.Г. Савенкова / L.G. Savenkova

- Некрасова М.А. 1982.Актуальные проблемы теории и практики народного искусства. Сс. 7-17. - В сб.: Проблемы народного искусства. Под ред. М.А. Некрасовой. М.: Изобразительное искусство. 165 с.
- Барадулин В.А. 1998. Защита художественной традиции и современный промысел. - В сб. статей. Традиции и современность. Тюмень. : ИПП «Тюмень». С. 41-46.
- Бакушинский А.В. 1925.Художественное творчество и воспитание. М.: Новая Москва. 240 с.
- Саккунори К. 1987. Обучение дизайну за рубежом. М: ВНИИТЭ.
- Лихачев Д.С. 1985. Прошлое - будущему. Статьи и очерки. Л.: Наука. 575 с.

Получена / Received: 10.10.2018

Принята / Accepted: 23.10.2018

Отражение народных художественных традиций в духовно-нравственном воспитании учащихся¹

Н.В. Севрюкова

ФГБНУ Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования

119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп. 1

FSBRI Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education

Pogodinskaya str., 8, building 1, Moscow 119121 Russia

e-mail: nadsevr@yandex.ru

Ключевые слова: отражение, духовно-нравственное воспитание, художественные традиции, обучение, народные художественные промыслы.

Key words: reflection, spiritual and moral education, artistic traditions, training, folk arts and crafts.

Резюме: Отражение народных художественных традиций в духовно-нравственном воспитании учащихся - одно из основных направлений деятельности педагога, занимающегося народной культурой. В статье рассматривается изучение учащимися подлинных произведений мастеров народных художественных промыслов, анализ художественных традиций - использования природных материалов, создание формы, декора, орнамента - как верное и надежное средство духовно-нравственного воспитания детей. Автор полагает, что духовно-нравственное воспитание будет наиболее результативным, если художественные традиции будут изучаться и осваиваться учащимися в творческом труде. При этом создание утилитарных изделий на основе многовековых традиций народного искусства будет главным направлением в их творчестве.

Abstract: The Reflection of folk art traditions in the spiritual and moral education of students is one of the main activities of the teacher engaged in folk culture. The article deals with the study of students authentic works of masters of folk art crafts, the analysis of artistic traditions-the use of natural materials, the creation of forms, decoration, ornament - as a true and reliable means of spiritual and moral education of children. The author believes that spiritual and moral education will be most effective if artistic traditions are studied and mastered by students in creative work. At the same time, the creation of utilitarian products based on centuries-old traditions of folk art will be the main direction in their work.

[Sevryukova N.V. Reflection of folk art traditions in the spiritual and moral education of students]

---

¹ Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки Российской Федерации по Проекту «Научно-методическое обеспечение духовно-нравственного развития личности средствами народной культуры», 27.8975.2017/БЧ (номер для публикаций: 27.8975.2017/8.9)

В современном образовательном пространстве России интерес к народному искусству в художественном образовании возрастает. Об этом свидетельствуют включение в Федеральные государственные образовательные стандарты обязательных учебных программ по народному искусству в начальном, общем среднем образовании. В дополнительном образовании активно работают кружки, секции, открываются школы народного искусства, где изучают народные художественные традиции. Выходят в печать большое количество публикаций, разнообразной литературы по народному искусству, по художественным промыслам народов, проживающих на территории нашей родины. Большое внимание уделяется приобщению учащихся к базовым ценностям, к духовно-нравственному воспитанию.

«Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России - педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество» (Данилюк, 2009: 9).

Следует подчеркнуть, что художественные традиции изучаются комплексно, используя теоретическое и практическое обучение. Важно, чтобы при изучении художественных традиций они были не только правильно осмыслены учащимися, но и нашли отражение в их творческой деятельности.

Термин «отражение» связан, прежде всего, с образом зеркала. И не важно, какое это будет зеркало - искусственное, стекло, обработанное особым образом, или природное - гладь маленького родника, поверхность озера, реки, моря. И одно и другое зеркало способно отражать находящиеся перед ним объекты. Отражение может быть достаточно точным образом предмета, объекта, человека, но может быть искаженным.

В качественно изготовленном зеркале отражение будет правильным, точной копией отражаемого объекта, предмета,

человека. Если же зеркало сделано недоброкачественно, бракованное или специально выполнено «кривое зеркало» (вспомним «Комнаты кривых зеркал», которые были в советское время в парках культуры и отдыха), то отражение будет искаженное, уродливое или напротив слишком приукрашенное. Посетив такую «комнату кривых зеркал», один человек выходит, отдохнув, вволю насмеявшись; другому человеку такая комната не нравится, потому что там искривляют, уродуют, изменяют, подчас, далеко не в лучшую сторону отражение образа красивого и достойного человека. Какое влияние оказывает отражение в зеркале на человека, зависит от его настроения, характера, воспитания, образования и от многих других факторов.

Насколько будет точным отражение в природном (водном) зеркале зависит от чистоты воды, силы течения, наличия или отсутствия ветра, случайно попадающих в отражение предметов, плавающих на поверхности воды и других причин. Таким образом, мы выяснили, что качество отражения в зеркале будет зависеть от качества изготовления самого зеркала или от условий внешней среды, оказывающих влияние на зеркальную поверхность вод (погоды, наличие других предметов на поверхности воды).

Необходимо понять, что каким образом организовать работу по духовно-нравственному воспитанию учащихся, чтобы отражение традиций народного искусства в их творческих работах было не искаженным, а правильным. Появление уродливых, подчас безобразно-некрасивых изделий, отличающихся своей бездушностью, объясняется непониманием сути традиций, нарушения алгоритма при создании изделий по мотивам произведений народных промыслов. «Бездушные - главный показатель бесчеловечности. Состояние низкой эмоциональности, характеризующие эгоистическое, потребительское и злобно-ненавистное отношение к окружающим. Состояние сознания людей, которое смотрит на мир через ненависть и зло (Толкование А.Н. Аринина)» (Аринин, Беледа, 2016: 377)

Наблюдается и другая крайность - тяготение к «облагораживанию» мотивов и образов народного искусства, их

«приглаживанию», «приукрашиванию», что ведет тоже к неправильному, ложному отражению художественных традиций. Чтобы учащиеся не уходили из одной крайности в другую в своем понимании народного искусства и в своем творчестве, педагогам и родителям надлежит очень внимательно следить за их духовно-нравственным развитием, за тем, чем они увлекаются, какими вопросами интересуются. Ведь художественные образы, созданные учащимися, отражают их внутренний мир, их ценностные ориентиры. Отмечено, что в традициях народной педагогики «... развитие личности идет поступательно, Народная педагогика не признает «откатов назад», не предусматривает их. Воспитание и обучение идет поступательно, по традиции, вымеренной и проверенной многими поколениями» (Севрюкова, 2018: 125). Поэтому духовно-нравственное воспитание, приобщение к творческому труду, шли в едином строю одновременно с освоением художественных традиций, были неотделимы друг от друга.

В художественном образе изделий народных мастеров правдоподобно верно отражаются красота окружающего мира и события, сопровождавшие человека на протяжении всей жизни (крестины, свадьба, праздники, гуляния, трудовые будни и т.д.).

Словарь синонимов глаголу «отразиться» дает следующее толкование: «отразиться на ком-то (оказать влияние, воздействовать на кого-то, что-либо) (Словарь синонимов:347).

В педагогике прослеживается непосредственное отражение, взаимосвязь между отношением педагога к своему предмету и отношением учащегося к этому учебному предмету. Учитель, посвятивший педагогическую деятельность народному искусству, знает полно, глубоко его традиции, отдает свои знания, навыки, тратит свои эмоции на то, чтобы учащийся понял народное искусство, осознал значимость традиций, научился создавать изделия по мотивам изделий народного искусства. «Хорошо, если учебный процесс, подготовленный и проведенный педагогом, не ограничивается восприятием и повторений внешних форм изделий народных промыслов (узоры хохломы, дымковские или филимоновские игрушки), а предполагает глубинное понимание специфики народного искусства вообще и каждого промысла, в частности, включая

семантику и творческое прочтение образов» (Севрюкова, 2018:253).

В этом случае и учащийся будет понимать, а значит и любить народное искусство, будет создавать красивые изделия, нужные людям.

Определим, что такое традиция. Словарь дает такое определение: «традиция - исторически сложившаяся и передаваемое из поколения в поколение обычаи, порядки, правила поведения» (Цыганенко, 197: 485).

В.С. Воронов, В.М. Василенко, Т.М. Разина под традиционностью народного искусства понимали «древность его образов, форм и приемов, устойчивость их сохранения и преемственность в освоении» (Богуславская, 1981). А.Б. Салтыков, И.Я. Богуславская, М.А. Некрасова рассматривали традиции как явление «диалектическое, связанное не только с прошлым, но с настоящим и будущим» (Богуславская, 1981). Они подчеркивали связь художественных традиций в «... целостности образной художественной системы промысла и ее историческом развитии» (Богуславская, 1981).

Художественные традиции - это исторически сложившийся и передаваемый из поколения в поколение художественный опыт. Связывая, таким образом, представителей разных поколений в единый (виртуальный) творческий коллектив, традиции являются основной формой коллективности народного искусства. Художественная традиция определяет основные художественные особенности искусства данного народа, местности. Предписывая мастеру и художнику определенный художественный язык, систему образов, традиция дает ту необходимую основу, которая обеспечивает творческую импровизацию и выполнения вариативных произведений.

Исследователи народного искусства отмечают, что «...каждая разновидность народного искусства представляет собой целостную художественную систему, неразрывно связанную с национальной культурой, местными традициями» (Основы ремесла, 1978: 5). В народных художественных традициях нашли отражение связи человека с окружающей природой, ее законами и проявлениями.

При изготовлении изделий народных промыслов традиционно используют только местные природные материалы. Эта традиция ведет за собой ряд принципов, приемов, которыми следуют мастера и художники народных художественных промыслов разных поколений на протяжении нескольких столетий:

- 1) экономное отношение к использованию природных материалов;
- 2) глубокое понимание возможностей природных материалов;
- 3) декоративное решение поверхности, исходя из особенностей данного материала;
- 4) простота и доступность обработки материалов с учетом пластики, твердости и мягкости материала; градаций изменения цвета материала при его обработке и т.д.;
- 5) качественное изготовление изделий.

Например, для камня, как материала твердого, мастера разрабатывали формы цельные, плотные, без резких изломов, тонких выступающих от основной формы деталей. Ажурный декор в изделиях из камня употребляется очень редко, только для некоторых пород (например, для нефрита). Из металлических изделий, выполненных методомковки или литья, напротив, характерна тонкая проработка ажурных композиций.

Мастера, работавшие над изготовлением нужных в быту изделий, прилагали все свое умение, мастерство для того, чтобы изделие было нужным в быту, удобным, функциональным. Продумывался размер изделия, исходя из того, кто будет им пользоваться. Для ребёнка или подростка - небольшие изделия; для взрослого человека - изделия соразмерные с его потребностями. Так, для женщины изделия делали поменьше, а для мужчины - побольше. Вспомним сказку Льва Николаевича Толстого «Три медведя».

В сказке можно проследить, как отражаются традиции народных мастеров по выполнению со-масштабных потребителю изделий. Стул, чашка и миска на столе, кровать и постельные принадлежности были изготовлены, с учетом размеров их хозяина. Для папы- медведя - самые большие, для

мамы-медведицы - поменьше, а для медвежонка - самые маленькие, крохотные.

Утилитарность изделий народных художественных промыслов - одна из отличительных характеристик этого вида искусства. Поэтому учащихся надо ориентировать именно на создание утилитарных изделий. Надо, чтобы дети могли ответить на вопрос: «Для чего и для кого я выполняю эту вышивку, (кружево, роспись и т.д.)». Творческую работу детей следует нацеливать на создание вещи, которая будет использоваться в быту, будет полезной для конкретного человека. Практика обучения показала, что занятия по изучению народного искусства, которые имеют именно такую направленность, являются наиболее результативными: учащиеся охотно овладевают теоретическими знаниями, которые они закрепляют, выполняя практические приемы работы.

Теоретическое обучение учащихся включает изучение истории народных художественных промыслов. Они узнают о художественных традициях, уникальности каждого художественного промысла, особенности материала, использование свойств материала в композиции художественных изделий.

Педагог объясняет и показывает учащимся, каким образом удачный художественный образ может стать традиционным: вариативное выполнение изделий обогащает традиционный образ и позволяет развивать художественные традиции. Привлекая большой ассортиментный ряд произведений народного искусства разных эпох, нужно проиллюстрировать и проследить, каким образом традиции развиваются. Вариативное выполнение изделий способствуют этому процессу.

В теоретическое обучение входят темы, посвященные преемственности традиций, знакомству с династиями художников и мастеров - несколько поколений, которых живут на земле промысла и создающих произведения, красивые и функциональные, нужные людям. Преемственность традиций - это, прежде всего, память о художниках, мастерах, которые жили в предыдущих поколениях. Это уважение истории малой родины, села, деревни, городка, где зародился, развивался и

существует художественный промысел. В семьях традиционно подрастающее поколение воспитывалось на примере родителей, мастеров и художников промыслов, трудолюбивых, гармонично цельных и образованных людей, нравственных, инициативных, способных самостоятельно принимать решение. Это воспитание людей, способных к сотрудничеству, с развитым чувством ответственности за свою работу, за развитие художественных традиций народного промысла.

Художественные традиции появились, сохранялись, развивались в течение многих лет, над ними работали многие поколения мастеров. Без теоретических знаний практическое создание изделий по мотивам народных промыслов невозможно. Художественная культура учащихся развивается непосредственно в процессе изготовления изделий по мотивам произведений народных промыслов. По мнению Н.М. Конышевой, «Благотворное воздействие культуры и искусства, на развитие личности ощутимо уже в раннем возрасте, поскольку благодаря общению с искусством, дети быстрее развиваются, лучше учатся, заметно совершенствуются нравственно» (Конышева, 1997: 27). В народном искусстве нашло отражение тесная связь человека с природой, с разными географическими и климатическими условиями, ее законами, погодными проявлениями.

Попробуем проследить связь между некоторыми природными явлениями и духовно-нравственным воспитанием ребенка в народной педагогике. Так, в народном искусстве чередование дня и ночи нашло отражение в художественных образах народного искусства: образы солнца и луны, образы светлого дня и темной ночи присутствуют в росписях по дереву, в орнаментальном решении вышивки и т.д. Отражение в сознании учащегося изменения времени суток сказывается на соблюдении им режима дня (чередовании деятельного творческого труда, активного отдыха и сна).

Чередование времени года (зимы-весны-лета-осени) связана с изменением жилища (летний и зимний дом, летняя и зимняя юрта, яранга). Меняется выбор традиционных природных материалов для одежды, происходит видоизменение кроя и декора одежды, украшений. Вместо теплой зимней

одежды, сшитой из меха шкур животных, шьют из ткани легкую летнюю одежду. В традиции отражается и творческий поиск художественного образа, работы по формообразованию, нанесению декора, а также выполнение отделочных операций. Мастера особое внимание уделяли тщательности обработки природного материала, выполнение не только шлифовки, но и полировки (дерева, камня, металла). Только трудолюбивый, аккуратный, усидчивый мастер с высоким чувством ответственности может довести до идеального состояния, до завершения изготовления какого-либо предмета, изделия, может выполнять с скрупулезностью отделочные операции. Эти черты характера мастера и художника воспитывались на промыслах с детства.

Народный орнамент имеет огромное количество видов и форм. Каждый народ отразил в пластике, ритме, виде орнамента (геометрический или растительный орнамент) национальные черты, свойственные только конкретному народу, нации. Также традиционны в орнаменте цветовые гармонии, способ выполнения орнаментальных композиций (вышивка, резьба, роспись и т.д.).

Национальный орнамент дает возможность приобщения к национальным истокам. Учащиеся, осваивая национальные черты орнамента, начинают ощущать себя представителями определенной нации, определенной национальной культуры. Но изучение орнаментов других наций может оказать действенное влияние на воспитание толерантного отношения к другим национальностям. Орнамент - это ритмически организованное изображение. Художнику и мастеру работать намного легче над изображением без строго организованных ритмических повторов свободно расположенного декора, изображения, при свободной росписи, лепке, выполнять резьбу и т.п. Проще выполнять такие художественные работы, и, соответственно выше производительность труда.

Но художественная выразительность ритмически построенного орнамента намного выше. Выполнение орнаментальных композиций трудоемко, затраты рабочего времени необходимые на его выполнения высоки. Поэтому и ценность изделий, в которых отражены орнаментальные

художественные традиции, намного выше. Ценится сам художник, умеющий придумывать и выполнять с ювелирной точностью разметку сложного и выразительного орнаментального решения, следящий за тщательностью изготовления. Именно посредством орнамента передается архаичность представление о Космосе, Вселенной и передается отношение к ней. На примере образа древа жизни - это образ того, что было, что есть сейчас, и что будет. Это образ преемственности жизни, это образ преемственности традиций.

Таким образом, можно сделать вывод, что организация педагогической работы по духовно-нравственному воспитанию учащихся, наиболее результативно, если художественные традиции будут изучаться, осваиваться учащимися в творческом труде. Создание утилитарных изделий на основе многовековых традиций народного искусства будет главным направлением их творчества. В этом случае отражение традиций народного искусства в их творчестве, творческих работах будет не искаженным, а цельным и правильным. Учащиеся будут понимать суть народного искусства, в котором отражены богатые художественные традиции искусства народов России.

ЛИТЕРАТУРА

- Аринин А.Н., Белета Р.В., 2016. Причины порождения общечеловеческих проблем и методы их преобразования. Чебоксары: ООО «Чебоксарская типография № 1». 416 с.
- Богуславская И.Я. 1981. Проблемы традиций в искусстве современных народных художественных промыслов. - В сб: Творческие проблемы современных народных художественных промыслов. Сборник статей. Ленинград: Художник РСФСР. 374 с.
- Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. 2009. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение. 26 с.
- Коньшева Н.М. 1997. Секрет мастерства: ремесла древние и современные. М.: Учпедгиз. 128 с.
- Основы художественного ремесла. Вышивка. Кружево. Худож. ткачество. Ручное ковроделие. Худож. роспись тканей. Практ. Пособие для руководителей школьных кружков. Под ред. В.А. Барадулина и О.В. Танкус. М.: Просвещение, 1978. 255 с.
- Севрюкова Н.В. 2018. Приобщение учащихся к пониманию художественно-творческого феномена народных промыслов России. Педагогический потенциал традиционной культуры в формировании духовно-

Н.В. Севрюкова / N.V. Severyukova

нравственных качеств личности: Монография. М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО». 326 с.

Севрюкова Н.В. 2018. Формы приобщения учащихся к народному искусству России. Педагогический потенциал традиционной культуры в формировании духовно-нравственных качеств личности: Монография. М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», - 326 с.

Словарь синонимов. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1975. 648с.

Получена / Received: 09.10.2018

Принята / Accepted: 23.10.2018

**Народное искусство как инструмент создания
безопасной эстетической среды в
дошкольной образовательной организации¹**

Т.П. Скворцова

ФГБНУ Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования

119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп. 1

FSBRI Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education

Pogodinskaya str., 8, building 1, Moscow 119121 Russia

e-mail: skvortcova@art-education.ru

Ключевые слова: безопасная эстетическая среда, народное искусство, народная игрушка, этно-культурное воспитание, детско-родительское взаимодействие.

Key words: safe aesthetic environment, folk art, folk toy, ethno-cultural upbringing, child-parent interaction.

Резюме: В статье рассматривается проблема этнокультурного воспитания детей средствами народного искусства. Определяется значение народной игрушки, характер детско-взрослого взаимодействия в создании и игре с народными игрушками. Предлагается анализ значения народных игрушек для детей раннего и дошкольного возраста.

Abstract: The article deals with the problem of ethnocultural education of children by means of folk art. The importance of folk toys, the character of child-adult interaction in creating and playing with folk toys is determined. The analysis of the value of folk toys for children of early and preschool age is suggested.

[Skvortsova T.P. Folk art as an instrument for creating a safe aesthetic environment in a pre-school educational organization]

Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста становится все более актуальным, в связи с чем, раскрывается ряд соответствующих проблем. Так, в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683) одной из задач провозглашается сохранение и развитие культурных и национальных ценностей. Одним из

---

¹ Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки Российской Федерации по Проекту «Развитие художественной одаренности детей и юношества средствами информационных и коммуникационных технологий» 27.8719.2017/8.9

путей решения данной проблемы может быть этнокультурное воспитание детей средствами народного искусства. Данной проблеме посвящены исследования Кот Л.Н., Бартрам Н.Д. (Игрушка. Ее история и значение, 1912), Захаровой Л.М, Флериной Е.А. (1973), Усовой А.П. (1981) и др. Все эти исследователи отмечают особую роль народного искусства в развитии социокультурной идентичности ребенка, в формировании основ его личности и становлении национальных и общечеловеческих культурных ценностей, таких как уважение традиций своего народа, интерес к традициям других народов, толерантность и взаимообогащение этнокультурными ценностями.

Эффективно этнокультурное воспитание будет тогда, когда его основы закладываются в самом раннем возрасте. Не случайно знакомство с традициями народа происходит у человека уже в колыбели, когда мать передает их через звук и ритм, напевая малышу колыбельные, потешки, рассказывая сказки. Далее, по мере взросления, ребенок знакомится с игрушкой - предметом, помогающим успешно адаптироваться в социальном пространстве и усвоить некоторые национальные и родовые семейные ценности.

Народная игрушка, являясь важной в пространственно-предметном окружения ребенка, становится средством обеспечения такого межличностного взаимодействия ребенка со сверстниками и значимым взрослым, при котором их взаимодействие сопровождается эмоционально-теплыми и доброжелательными контактами. Особенно контрастны с народными игрушками в современной образовательной системе роботизированные игрушки и игры, где роль родителя - не передача ценностей и опыта поколений, а только сообщение инструкции к игре и контроль за ее исполнением.

Так, народная игрушка, является универсальной в воспитании и развитии ребенка, отвечает всем условиям безопасности эстетической среды: возможности проявления любых эмоций ребенка без оценки на них взрослого, поддержка проявлений ребенка в любом виде эстетической деятельности, конструктивное межличностное взаимодействие ребенка и взрослого как носителя культуры и ценностей своего рода.

Ключевым фактором безопасности образовательной среды как системы пространственно-предметного окружения и совокупности возможностей для саморазвития ребенка является детско-взрослое взаимодействие, при котором удовлетворение базовой потребности в чувстве защищенности ребенка обеспечивается эмоционально-теплыми, доброжелательными субъект-субъектными связями со значимыми для него взрослыми (родителями и педагогами) (Сковрцова, 2017). Такое взаимодействие развивается постепенно от замысла и выбора игрушки взрослыми через процесс ее создания совместно с ребенком к непосредственной игре.

Самая первая игрушка, с которой может взаимодействовать младенец - это погремушка. Деревянные погремушки-прорезыватели, берестяные погремушки-шаркунки, погремушки с бусинами из разных видов дерева, тканевые погремушки позволяют ребенку взаимодействовать с природными материалами, отличающимися отличной от пластика текстурой, чистым и приятным звучанием, натуральным запахом и простотой в обращении. Натуральное дерево безопасно, если ребёнок потянет игрушку в рот. Особый смысл простой погремушке придает участие родителей в создании игрушки для своего ребенка.

По мере взросления количество игрушек и их разнообразие увеличивается: к погремушкам добавляются музыкальные инструменты (маракасы, трещётки, бубенцы и др.), игрушки, позволяющие узнать картину мира (предметные фигурки, пирамидки, неваляшки, матрешки и т.п.). В дошкольных образовательных организациях еще сохраняются некоторые виды народного искусства для изучения детьми как способов игры с игрушками, так и особенностей их создания. Так, например, дети уже младшей группы начинают знакомство с видами народных промыслов, сами воспроизводят простой орнамент, приобщаясь к социокультурной среде своего народа, на основе своих семейных ценностей, которые при компетентном сопровождении педагогов раскрываются в совместной детско-родительской деятельности. Например, при создании игрушки-пеленашки, ребенок вслед за родителями учится заботе, вербальным и невербальным проявлениям любви.

В игре малыш обнимает куклу, бережно играет с ней, качает и поет колыбельные, которые слышит от матери. Так, ребенок в игре с куклой, которая была сделана вместе с родителями, воспроизводит ту систему родовых ценностей, которые прививает ему семья. Поэтому в дошкольном образовании важно сохранять компетентное педагогическое сопровождение семей по проявлению их родовых ценностей и осуществлению детско-родительского взаимодействия в рамках такой деятельности.

Таким образом, сохраняя традиции народного искусства в образовательном процессе, Дошкольные образовательные организации позитивно влияют на сохранение и развитие культурных и национальных ценностей подрастающих поколений с самого раннего возраста - дошкольного детства.

ЛИТЕРАТУРА

- Боруцкий В., Глаголь С., Харузина В., Малахьева-Мирович В., Бартрам Н. 2012. Игрушка. Ее история и значение. Сб. стат. под редакцией Н.Д. Бартрам. С 5 рис. В красках на отдельных листах и с 114 рисунками в тексте. М. : Издание Т-ва И.Д. Сытина. 246 с.
- Захарова Л.М. 2010. Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста в отечественной педагогике. - Известия Уральского государственного университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры: В 2 ч. Ч. 2. № 6 (85): 37-44.
- Кот Л.Н. 2014. Реализация воспитательного потенциала народной игрушки в дошкольном учреждении. Сс. 97-101. - В сб.: «Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки»: Электронный сборник статей по материалам XIX студенческой международной научно-практической конференции. Новосибирск: Изд. «СибАК». № 4 (19). - URL: [http://www.sibac.info/archive/guman/4\(19\).pdf](http://www.sibac.info/archive/guman/4(19).pdf).
- Сковцова Т.П. 2017. Музыкальная деятельность детей в безопасной эстетической среде дошкольной образовательной организации. - Учитель музыки. № 4 (39): 25-27.
- Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»
- Усова А. П. 1981. Обучение в детском саду. М. : Просвещение. 175 с.
- Флерица Е.А. 1973.Игра и игрушка. Пособие для воспитателя детского сада. - М.:«Просвещение». 109 с.

Получена / Received: 11.10.2018

Принята / Accepted: 24.10.2018

Актуальные задачи формирования современного художника народных промыслов в новых социокультурных условиях

А.С. Талеева

ГАПОУ МО Московский Губернский колледж искусств (Талдомский филиал)
141900, Московская обл., г. Талдом, ул. Победы, д. 29
SAPEI MR Moscow Regional College of Arts (Taldom branch)
Pobedy str., 29, Taldom, Moscow Region 141900 Russia
e-mail: tdpi@list.ru

Ключевые слова: профессиональное образование, народные промыслы, учебный процесс, педагогические условия.

Key words: professional education, folk crafts, educational process, pedagogical conditions.

Резюме: В статье рассматриваются некоторые особенности современного учебного процесса, направленного на формирование художника народных промыслов. Изложен взгляд на взаимосвязи новых в данной сфере педагогических условий, требований к профессии и её места в современном социуме.

Abstract: This article presents several points on modern classroom learning that addresses the arts and crafts artist's skills development. A detailed insight into pedagogical conditions novel in the creative space, requirements to occupation and it's station in contemporary life is given.

[**Taleeva A.S.** Actual tasks of the formation of modern art of folk crafts in new sociocultural conditions]

Динамика и мобильность настоящего времени непрерывно вносят изменения в современный учебный процесс. «Цели образования меняются из-за изменений, непрерывно происходящих в мире и человечестве» (Хуторской, 2007: 282-283). Сфера традиционной педагогики искусства народных промыслов также претерпела изменения серьёзной трансформации школ народного искусства в результате реформ социальных. Возникающие в новых образовательных форматах и условиях перекрёстные проблемы наиболее очевидны педагогам-практикам, решающим ежедневные рабочие задачи. «Современному учителю необходимо умение видеть проблему и переводить её в ранг педагогической задачи» (Ярышкина, 2011). В данной работе делается попытка проанализировать некоторые взаимосвязи новых педагогических условий и обозначить определённые ими актуальные задачи образования.

«Задача педагогическая - осмысление сложившейся социально-педагогической ситуации и принятие на этой основе решения и плана необходимых действий» (Коджаспирова, Коджаспиров, 2001: 41).

Для многих направлений и школ традиционного искусства современные социокультурные условия стали принципиально новыми. Удалённость от традиционных центров народного искусства; сокращение образовательного курса; низкий конкурс отразились на образовательном аспекте этой сферы. И если последние обстоятельства определённым образом минусуют привычную принятость традиции, то другая их группа во многом является еще неосмысленным, недостаточно исследованным новшеством, и в некоторых случаях ставит новейшие задачи для современного учебного процесса в данной области. Такими новыми обстоятельствами сегодня можно считать: квалификацию педагога углублённого уровня подготовки специальности «художник-мастер, преподаватель»; вариативность полифункциональной подготовки; выставочную, проектную, социально-общественную деятельность и рейтинговую систему. Многие из этих факторов взаимосвязаны причинно-следственной связью, общими трудностями и задачами. Для некоторых же из положений сегодняшнего дня есть обстоятельство контрастное и положительное. Так, невостребованность выпускника производством дополняется в настоящее время кадровым спросом на преподавателя в сфере дополнительного образования, где особое внимание сегодня уделяется именно декоративно-прикладному искусству, что напрямую связано с профилем профессии художника народных промыслов. По нашему наблюдению, полученных практических умений, которые могут не сделать каждого молодого специалиста конкурентоспособным художником прикладного и художественно-интеллектуального труда, может быть достаточно в педагогической деятельности этой сферы. Приобретение высокого мастерства возможно при длительной работе в профессиональных коллективах, что сейчас почти невозможно, в связи с кризисом централизованных производств многих промыслов и их географической удалённостью. С этим же связан и дефицит методического обеспечения для отдельных

школ и отсутствие профессиональных образцов. Но именно в этих взаимосвязанных обстоятельствах сегодня необходимо особенное внимание уделить формированию у студента методического мышления. Одновременно это будет способствовать и развитию аналитического мышления, процесс осмысления которого, важен для любой художественной практики. Для решения этих задач, необходимо разрабатывать и вводить соответствующие задания в каждой мастерской, не ограничиваясь педагогическими теоретическими дисциплинами.

Острым остаётся вопрос интеллекта выпускника, формирование которого, на наш взгляд является первейшей задачей. Уже целенаправленная подготовка к педагогической деятельности, предполагающей высокую культуру и имеющей в своей основе просветительский характер, повышает взаимную ответственность участников учебного процесса за качество образования и вынуждает глубже рассматривать *культурологический контекст* всех профессиональных художественных направлений. Важно, что культурология как общая картина мира наиболее иллюстративно и целостно прослеживается именно в искусстве декоративно-прикладном, изначально сопровождающим и образующим предметный мир человека. Для этого, на наш взгляд, преподавателям сегодня необходимо дополнительно заботиться о контекстных подводках, выявлении и трактовках связей между искусством и жизнью, что будет также способствовать оформлению расщепленных узкой предметностью знаний в целостное понимание искусства. Многие промыслы, сегодня требуют современного *искусствоведческого разбора*. На наш взгляд в формате каждой дисциплины возможно и необходимо разработать методологический подход, дающий знания о месте, роли, встроенности конкретного вида искусства или направления в историческую жизнь общества. Не менее важно, чем научить рисовать, наделить будущего носителя культуры информацией, которая не продолжит искажать сегодняшнее представление о родном искусстве.

Точнее определять проектное *целеполагание* позволит *объективное прогнозирование*. По статистике и тенденции последних лет доминирующим устремлением выпускника

становится последующее образование. Существовавшая всегда задача подготовки конкурентоспособного абитуриента понятна обеим сторонам учебного процесса. Средние учебные учреждения, становясь промежуточным важным этапом в цепочке непрерывного профессионального образования, выполняют её успешно.

Понимание же профессиональной реализации во многом сегодня остаётся стереотипным. Поэтому совместная и своевременная карьерная навигация, как жизненный и профессиональный ориентир, на наш взгляд, должна стать частью педагогического сопровождения. Её задачей является доведение до учащегося максимально полной информации о возможности применения приобретаемых компетенциях. Интересен опыт западной школы художественного образования, где кроме внештатной работы художника и преподавания выпускников готовят к коммерческим деловым инициативам, к работе в архивах и реставрации, реализации в областях искусствоведения и арт-терапии (Deborah, 2000). Это площадки музеев, различные коллегии художников, галереи и т.д.

Большого спектра различных компетенций потребует от человека, начинающего работать самостоятельно актуальный сегодня *фриланс*. Здесь мы сталкиваемся с необходимостью первичных знаний основы предпринимательства и опыта грамотной *самопрезентации*. Этому же навыку требуют сегодня проектная, социальная, партнерская, а также рейтинг как соревнование продукта, знаний, личности.

Педагогическое сопровождение для возможности моделирования успеха учащегося должно выражаться в пристальном внимании к способностям и развитию индивидуальной природы, в коррекции личной образовательной траектории учащегося. Принцип природосообразности, дифференцированности особенно важен и возможен в вариативной сфере декоративно-прикладного образования.

Одной из первой задач образования становится борьба за интеллектуальный и культурный уровень общества. Принципиально обязательным мы считаем знание отечественной культуры. Знакомство с великими именами и достижениями русского искусства, понимание современным

художником элементарного ряда его памятников живописи, архитектуры, скульптуры должно быть доведено до уровня нравственной нормы.

Таким образом, сплав перечисленных обстоятельств имеет неоднозначный резонанс для формирования современного художника народных промыслов. Новое время - лаборатория поиска, которое требует педагога-исследователя, педагога-искусствоведа, педагога-новатора. Его гностических, диагностических, конструктивных и корректирующих функций. Научно-методическая деятельность в художественном образовании озадачена поиском новых технологий, методов, содержания обучения. Важнейшими средствами для решения актуальных задач современного образовательного процесса в этой области нам представляются: интеграция и обязательное усиление междисциплинарных связей; внутренняя выверенность учебного процесса; наблюдение, эксперимент и системный анализ как инструмент осмысления реальности и коррекции учебного содержания; целостный подход к учебному процессу и личностно-ориентированный подход к учащемуся.

Современная педагогическая реальность требует осмысления и больших человеческих и профессиональных инвестиций от каждого преподавателя и всего педагогического коллектива. «Формулирование целевой парадигмы образования - это общий проект, над которым необходима работа всех субъектов образования» (Хуторской, 2007). Качество образования как генеральная и стратегическая задача, как результат эффективного учебного процесса также может стать ресурсом сохранного процесса отечественного декоративно-прикладного искусства, а высокая культура выпускника - вкладом в духовное здоровье современного общества.

ЛИТЕРАТУРА

- Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. 2001. Педагогический словарь. М: Академия. 41с.
- Талеева А.С. 2017. О проектировании программы модуля «Лаковая миниатюрная живопись» для студентов колледжа. Педагогика и психология: Современные методики и инновации, опыт практического применения. Ростов-на Дону: Открытое знание. с.35-45

А.С. Талеева / A.S. Taleeva

- Хуторской А.В. 2007. Современная дидактика. М.: Высшая школа. 282-283с.
- Ярышкина Ю.А. Педагогическая задача как средство становления субъектно-авторской позиции учителя. Современные проблемы науки и образования. № 6 2011. <https://www.science-education.ru/>
- Deborah A.R. 2000 The Art of Teaching Art. Oxford University Press Inc.

Получена / Received: 25.09.2018

Принята / Accepted: 13.10.2018

**Процессуально-описательный аспект технологии
интеллектуально-мотивирующего обучения философии
студентов художественных специальностей**

Л.Т. Усманова

Гжельский государственный университет
140155, Московская обл., Раменский р-н, пос. Электроизолатор, д. 67
Gzhel State University
Elektroizolyator, 67, Ramensky District, Moscow Region 140155 Russia
e-mail: usmanovalara@mail.ru

Ключевые слова: педагогическая технология, интеллектуально-мотивирующее обучение, философия, студенты, научно-педагогический аспект, процессуально-описательный аспект, процессуально-действенный аспект.

Key words: educational technology, intellectual-motivation training, philosophy, students, scientific-pedagogical aspect, procedural descriptive aspect of process-an effective.

Резюме: В статье исследуется педагогическая технология интеллектуально-мотивирующего обучения философии с точки зрения процессуально-описательного аспекта.

Abstract: The article investigates the pedagogical technology of intellectual and motivating teaching philosophy from the point of view of the process-descriptive aspect.

[Usmanova L.T. Procedural descriptive aspect of technology intelligently-motivating learning philosophy students of art majors]

Необходимость разработки педагогической технологии интеллектуально-мотивирующего обучения философии студентов специальности Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы обусловлена решением задач, стоящих перед системой СПО в рамках государственной программы РФ «Развитие образования на 2013-2020 гг.».

Актуальность технологии интеллектуально-мотивирующего обучения философии (далее ИМОФ) студентов - будущих художников народных промыслов связана с тем, что для современного образовательного процесса учреждений профессионального образования характерна высокая технологичность.

Анализ понятия «педагогическая технология» в понимании И.Я. Лернера, В.Н. Монахова, Т. Сакамото, В.А. Сластенина и др. позволил дать определение технологии ИМОФ:

Модель педагогической деятельности, связанной с изучением философии, представленная в форме упорядоченной совокупности действий, обеспечивающих путем системного способа мышления достижение прогнозируемых результатов.

Учитывая многозначность понятия «педагогическая технология» (Беспалько, 1989), технология ИМОФ рассматривается в трех аспектах:

- научно-педагогическом;
- процессуально-действенном;
- процессуально-описательном.

Остановимся более подробно на процессуально-описательном аспекте - это функционирование педагогической технологии ИМОФ в качестве системы способов и принципов, применяемых в обучении.

Процессуально-описательный аспект педагогической технологии ИМОФ студентов художественных специальностей представлен в исследовании описанием (алгоритмом) учебного процесса, совокупностью целей, содержания, методов и средств, необходимых для достижения заранее запланированных, гарантированных результатов, что отражено в моделях обучения философии. Основанием построенной модели является принцип обучения, названный принципом интеллектуально-мотивирующего обучения философии студентов художественных специальностей.

Сущность принципа заключается в необходимости развития познавательного интереса у недостаточно мотивированных к изучению философии, имеющих преимущественно наглядно-образное мышление, современных студентов-первокурсников и формирование у них стремления к мышлению абстрактными образами.

Содержательный компонент модели состоит из характеристики предлагаемого к изучению тематического, профессионально направленного, философского материала, отбор которого осуществляется преподавателем с учетом особенностей восприятия, уровня развития интеллекта, мотивации, ценностных приоритетов, познавательных потребностей будущих художников.

Операционно-деятельностный компонент включает в себя

методы, формы и средства обучения, использование которых осуществляется преподавателем с соблюдением выделенных дидактических условий, ведущим из которых является составление интеллектуально-мотивирующей карты.

Оценочно-результативный компонент модели включает перспективный результат реализации педагогической концепции интеллектуально-мотивирующего обучения философии студентов художественных специальностей (критерии, показатели, уровни развития мотивации, интеллекта, успеваемости): повышение успеваемости, качества обучения через мотивацию к предмету и развитие понятийно-образного мышления (Усманова, Лунина, 2018).

В течение 2017/2018 учебного года технология ИМОФ исследовалась в учебном процессе не только Гжельского государственного университета и колледжа, но и Воскресенского института туризма (филиал РМАТ) при изучении таких дисциплин, как «Философия», «Политология», «Правоведение», «Трудовое право», «Правовое регулирование в туризме» и др.

Проводилась работа с экспериментальными и контрольными группами студентов, при этом занятия проходили: в аудиториях с интерактивной доской и мультимедийным комплексом; в аудиториях без интерактивных средств обучения. Исследование осуществлялось на 1, 2 и 4 курсах. В результате проведенного эксперимента зафиксирована существенная разница в показателях положительной динамики развития интеллекта (25 % ГГУ и 24 % РМАТ), мотивации (29 % ГГУ и 28 % РМАТ) и успеваемости (ГГУ 36 % и 38 % РМАТ) у студентов экспериментальных (ЭГ) и контрольных (КГ) групп.

Перспективным направлением в изучении технологии интеллектуально-мотивирующего обучения в Гжельском государственном университете является вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность, построенную на основе алгоритма технологии ИМОФ. С этой целью студенты к каждому семинарскому занятию готовили рефераты с обязательной иллюстрацией их в форме интеллектуально-мотивирующей карты, составленной на компьютере или вручную.

В данном случае, исследовался процесс развития навыков научно-практической деятельности у студентов и его связь с происходящими изменениями в познавательной и мотивационной сферах, обусловленность информатизацией и компьютеризацией не только пространственной среды обитания, но и самого типа мышления будущего художника. Мышление и интеллект современной молодежи сформировались в условиях распространения цифровых, информационных технологий, обеспечивающих возможность быстрого доступа к любой информации и освоение пространственной среды с помощью аудио-визуальных образов (Сластенин, 1997).

В процессе исследования была выдвинута гипотеза о том, что формирование профессиональной мотивации и развитие интеллектуальных способностей студентов в современных условиях в значительной мере определяется тем, насколько преподавателю удастся подтянуть технологию обучения не только философии, но и других изучаемых дисциплин до уровня интеллектуальных запросов современной молодежи (Сластенин, 1997).

В количественном отношении число ИМК, выполненных на компьютере по сравнению с 2015/2016 учебным годом возросло на 18 %, и на 10 % увеличилось количество студентов, которые научились самостоятельно составлять ИМК по своему индивидуальному сообщению. Навык структурирования новой информации в процессе составления многомерного конспекта студенты начинают активно использовать при подготовке рефератов, сообщений по другим дисциплинам, а также при подготовке к зачетам и экзаменам. Эта тенденция рассматривается в данном случае как переход технологии ИМО с уровня частной методики обучения философии на уровень общепрофессиональной методики обучения будущих художников.

Экспериментальная работа, проводимая в Гжельском государственном университете, Воскресенском институте туризма (филиале РМАТ), Воскресенском колледже способствовала обобщению и распространению опыта интеллектуально-мотивирующего обучения студентов

художественных специальностей. Систематическое составление интеллектуально-мотивирующих карт студентами - будущими специалистами, как среднего звена, так и высшего, обеспечило развитие интеллектуально-ценностной сферы сознания, мотивировало их к изучению философии, к развитию интеллектуальных способностей, развивало познавательный и профессиональный интерес, что было доказано в процессе продолжительной экспериментальной работы.

Получению гарантированного результата обучения в форме положительной динамики мотивации, интеллекта, успеваемости в немалой степени способствовала разработанная технология ИМОФ.

ЛИТЕРАТУРА

- Беспалько В.П. 1989. Слагаемые педагогической технологии. М.: Педагогика. 192 с.
- Гальперин П.Я. 2007. Лекции по психологии. М.: АКТ: КДУ. 400 с.
- Илькевич Б.В., Усманова Л.Т. 2018. Основы мотивирующего обучения философии студентов художественных специальностей колледжа: монография. Гжель: ГГУ. 196 с.
- Илькевич Б.В., Усманова Л.Т. 2016. Использование интеллектуально-мотивирующих карт в процессе обучения философии студентов художественных специальностей: учебное пособие. Гжель: ГГУ. 63 с.
- Сластенин В.А. 1997. Доминанта деятельности. - Народное образование. № 9: 41-42.
- Усманова Л.Т., Лунина А.Ю. 2018. Процессуально-действенный аспект технологии интеллектуально-мотивирующего обучения философии студентов колледжа. - Среднее профессиональное образование. № 4: 31-35.

Получена / Received: 10.10.2018

Принята / Accepted: 23.10.2018

Духовно-нравственное воспитание детей и юношества и традиционная культура в дореволюционной России(на примере экспонатов рубежа XIX-XX вв. Из международной коллекции детского рисунка ФГБНУ «ИХОИК РАО»)¹

Н.Н. Фомина

ФГБНУ Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования

119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп. 1

FSBRI Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education

Pogodinskaya str., 8, building 1, Moscow 119121 Russia

e-mail: natalyafomina@yandex.ru

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, традиционная культура, изобразительное искусство, декоративное искусство.

Key words: spiritual and moral education, traditional culture, fine arts, decorative arts.

Резюме: Целью статьи является сравнительное рассмотрение двух способов приобщения к духовной культуре средствами изобразительного искусства - учебный и самостоятельный. Автор приходит к выводу, что добиться воспитательного результата можно только в том случае, если сам воспитанник прилагает максимум душевных сил для своего самосовершенствования. Изучение истории, освоение искусства - музыки, изобразительного и декоративного, выступают как плодотворные средства воспитания. Важно также присутствие человека, выступающего для подростка в качестве путеводной звезды, образца для подражания.

Abstract: The purpose of the article is a comparative consideration of two ways of familiarizing with spiritual culture by means of fine arts - educational and independent. The author comes to the conclusion that it is possible to achieve educational results only if the pupil himself makes maximum mental strength for his self-improvement. The study of history, the development of art-music, visual and decorative, act as a fruitful means of education. It is also important to have a person acting as a guiding star for a teenager, a role model.

[Fomina N.N. Spiritually-moral education of children and youth and traditional culture in pre-revolutionary Russia (for example, exhibits the turn of XIX-XX centuries. From the international collection of children's drawings of (IAE&CS RAE)]

---

¹ Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки Российской Федерации по Проекту «Теоретические основания и формы выявления и развития художественной одаренности детей и подростков» 27.7384.2017/8.9

В международной коллекции детского рисунка ФГБНУ «ИХОиК РАО» существует раздел, отражающий художественное образование в светских и церковных учебных заведениях дореволюционной России. Целью данной статьи является рассмотрение двух экспонатов, представляющих два разных способа приобщения к духовной культуре средствами изобразительного искусства - учебный (в процессе обучения) и самостоятельный (в результате самостоятельного изучения истории православия и государства российского).

Первый экспонат - папка с рисунками, подаренная «Его Высопреосвященству Высокопреосвященнейшему Тихону Архиепископу Иркутскому и Верхоленскому от воспитанников Иркутской Церковно-Учительской школы 17 апреля 1903 года». В момент изучения в папке также находились небольшого размера альбом планов школьных построек и помещений Ивана Ключко - ученика второклассной учительской Воронежской школы Глуховского уезда Черниговской губернии, альбом работ по черчению учениц Каменской женской второклассной школы Нижнеломовского уезда Пензенской Епархии; вышивки учениц-мордовок Дракинской церковно-приходской школы Спасского уезда Тамбовской губ.; тетрадь для рисования Иоанна Немытышева 1905 года. В альбоме хранились и рисунки, выполненные и в период 1917-1923 гг. в ремесленных училищах. По-видимому, рисунки с изображением тисков и прочих инструментов, должны были скрыть дореволюционные рисунки из духовных школ, подаренные архиепископу Тихону (Фомина Н.Н. 1997).

Экспонаты происходят из учебных учреждений разного уровня образования: церковно-приходских школ, учительских школ - женских и мужских, церковно-учительских школ. Названия раскрывают разные цели образования: начальное обучение (женская второклассная школа), обучение с целью подготовки учителя (учительская школа), обучение с целью подготовки учителя церковно-приходской школы (церковно-учительская школа-семинария).

Разобраться в истории и задачах обучения в учительских учебных учреждениях помогает статья «Учительские институты, семинарии и школы» из Энциклопедического

словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона (Брокгауз-Ефрон. 1890-1907). В ней содержится следующая информация. - «При издании в 1864 г. положения о народных училищах министерство народного просвещения устроило первую У. семинарию для западной окраины. С тех пор возникло множество таких заведений.

Цель семинарий и школ - доставить педагогическое образование лицам всех сословий, православного вероисповедания, желающих посвятить себя деятельности. семинарии и школы - заведения открытые, но при некоторых из них для части учащихся имеются интернаты. Для практических упражнений воспитанников в преподавании при семинариях и школах состоят начальные училища. Управление семинарией поручается директору, избираемому попечителем из лиц, получивших высшее образование, и совету, состоящему, под председательством директора, из законоучителя, прочих наставников и учителя начального училища. Принимаются лица не моложе 16 лет. По окончании трехлетнего курса наук воспитанники получают свидетельства на звание учителя начального училища и на все время служения в этой должности освобождаются от всех личных повинностей. В семинариях и школах преподаются: Закон Божий, главные основания педагогики, русский и церковно-славянский языки, арифметика, главные основания геометрии, землемерие, русская история, география, линейное черчение, главные сведения, необходимые для понимания явлений природы, чистописание, пение, ремесла, гимнастика, иногда музыка, инородческие языки, сельское хозяйство. При некоторых семинариях учреждены приготовительные классы» (Брокгауз-Ефрон, 1890-1907).

Из приведенного текста следует, что гуманитарные предметы (Закон Божий, главные основания педагогики, русский и церковно-славянский языки, русская история, география, главные сведения, необходимые для понимания явлений природы, пение, иногда музыка, инородческие языки), заключающие потенциал духовно-нравственного воспитания, занимали значительное место в образовании. Важное место в образовании имели и практико-ориентированные дисциплины (арифметика, главные основания геометрии, землемерие,

линейное черчение, чистописание, ремесла, гимнастика, сельское хозяйство). Подборка перечисленных выше альбомов, хранящихся в папке Тихона, свидетельствует о применении названных предметов на практике: при черчении школьных построек, создании вышивок в традициях конкретной национальности, рисовании орнаментов, проектировании церковной утвари.

На папке, как и на всех содержащихся в ней рисунках, альбомах, тетради, штамп Архива Внутренней Политики, Культуры и Быта (Ленинград, пл. Декабристов, д. 3). То есть адрес Синода. Есть и еще одна удивительная отметка на некоторых произведениях: Инв. номер Постоянной выставки. Все рисунки, инвентаризированные как экспонаты постоянной выставки, выполнены до 1917 года. Работы, подаренные архиепископу, выявить не составляло труда. 12 рисунков декоративного характера, имеющие и функциональное значение (для оформления церковных книг, утвари и т.д.), исполнены учащимися Церковно-Учительской школы. На большинстве работ - авторская подпись, обозначен также год обучения. Каждая работа отмечена печатью Совета Иркутской Церковной Учительской школы. Художественный уровень рисунков в целом свидетельствует о высоком профессионализме педагога.

Небольшая подборка дает возможность составить представление о системе заданий, цели обучения и обучающих задачах. Целью обучения рисованию, по-видимому, являлось освоение ремесла в области изобразительной и декоративной деятельности на уровне, достаточном для знания места этих видов искусства в православном храме. В задачи обучения входило и освоение академического рисунка, и копирование образцов церковного искусства, и освоение технических приемов и разных техник художественного творчества. Об этом свидетельствуют по академическим правилам нарисованная карандашом гипсовая кисть руки, в византийских традициях выполненные орнаменты и узоры, проекты ваз и потиров. Воспитанники продемонстрировали владение техникой карандаша, темперы, акварели и туши. Выразительность многих рисунков усиливалась благодаря применению бронзовой краски.

Рисунки и пометы, содержащиеся на всех

дореволюционных экспонатах, свидетельствуют о том, что содержание и методы приобщения к искусству определялись педагогом и советом школы. Учителя, имеющие специальное художественное образование, сохраняли традиции академического специального образования, а также стремились дать учащимся специальные навыки в области других видов художественной деятельности (декоративно-прикладной, строительной), которые могли быть использованы в дальнейшей работе - светской и церковной. В творческих работах учащихся отражались и черты, характерные для культуры своего времени - интерес к национальному искусству, стилевым особенностям модерна.

В ходе исследования удалось найти ответы и на следующие вопросы: что собой представляла Иркутская церковно-учительская школа, и почему архиепископ Тихон получил в дар рисунки ее учеников.

Краткая справка об архиепископе Тихоне была предоставлена Синодальной библиотекой Патриархии научному сотруднику института Н.В. Романовой. В ней сказано: «Тихон (в миру Троицкий-Донебин Михаил Михайлович) был возведен в сан архиепископа и назначен на Иркутскую епархию в 1892 году, с 1894 г. - архиепископ Иркутский и Нерчинский. Скончался 29 июня 1911 года в возрасте 80 лет.

Был праведной жизни. Обладал замечательной памятью. Много сделал полезного для сибирских жителей своей просветительской деятельностью».

В журнале «Тальцы» (№ 2 за 2006 г.) опубликована статья Н.Н. Наумовой - кандидата исторических наук, доцента Братского государственного университета, посвященная истории образования в Сибири. В ней содержится конкретная информация об Иркутской церковно-учительской школе (семинарии).

В 1888 году, в год 900-летнего юбилея Крещения Руси, в Иркутске был заложен Князе-Владимирский храм, который был построен к 1895 году на средства В.А. Литвинцева - иркутского купца (Наумова, 2006). «Под влиянием архиепископа Тихона (Троицкого-Донебина) В.А. Литвинцев изменил первоначальный замысел, наметив строительство не просто

храма, а мужского монастыря для создания на его базе церковно-учительской семинарии - среднего педагогического учебного заведения для подготовки учителей в системе духовного ведомства». «При семинарии была открыта образцовая двухклассная церковно-приходская школа, предназначенная для педагогической практики воспитанников». Постепенно «улучшалось содержание и обучение воспитанников: была пополнена библиотека семинарии, заведены библиотеки в образцовой школе и монастыре, открыты рисовальные классы и хорошо оборудованные столярные мастерские для производственного обучения. В отличие от других духовно-учебных заведений того времени, церковно-учительские семинарии (в том числе и Иркутская) были бессловесными учебными заведениями, в них принимались юноши православного вероисповедания в возрасте 14-18 лет» (Наумова, 2006). В 1906 году был составлен устав монастыря и семинарии, который был утвержден архиепископом Тихоном. Устав, как и вся политика ректора-настоятеля, был достаточно жестким, особенно по отношению к учащимся, «увлекшимся либеральными веяниями». Практиковались массовые исключения воспитанников, которых в случае раскаяния принимали обратно. Автором отмечается, что во время серьезных беспорядков в средних учебных заведениях города Иркутска церковно-учительская семинария «сохраняла спокойствие и порядок» (Наумова, 2006).

«Перемены, вызванные Февральской революцией, были одобрительно встречены духовенством губернии. 29 мая 1917 года в Иркутске открылся 49-й экстренный епархиальный съезд духовенства и мирян, в котором участвовало около ста делегатов (по 3-4 от каждого благочиния). Помимо прочего на съезде обсуждался вопрос о тяжелом положении духовно-учебных заведений и реорганизации их в государственные «гуманитарно-христианские гимназии» и «особые богословские институты», автономные от епархиальных структур.

Временное правительство отказалось принять на государственное содержание духовно-учебные заведения, в том числе и аналогичные учебные заведения Иркутска, имущество которых было частично разграблено, а здания повреждены.

Намечавшееся отделение церкви от государства означало передачу в ведение Министерства народного просвещения учебных заведений духовного ведомства всех типов согласно постановлению Временного правительства от 20 июня 1917 года. В 1920 году церковно-учительская семинария была закрыта одновременно с Князе-Владимирским монастырем» (Наумова, 2006).

Собранные Н.Н. Наумовой сведения об истории Иркутской церковно-учительской школы (семинарии) объясняют роль архиепископа Тихона в становлении системы духовного просвещения и народного образования в Сибири и высокий художественный уровень рисунков из коллекции института, выполненных учащимися 14-15 лет.

Второй экспонат - тетрадь для рисования Иоанна Немытышева 1905 года, является примером духовно-нравственного самовоспитания подростка.

Самодельная тетрадь размером со стандартную учебную тетрадь (22x18 см), имеющая 12 страниц, оформлена рисунками целиком - с первой страницы обложки до последней. Именно на последней странице содержится важная информация: Село Нижняя Тойма, Сольвычегодского уезда, Вологодской губернии. 19 1/VI 05. Сие трудомъ я снискаль И терпеньемъ укрепляль. Иоаннъ Немытышев. На тетради Печать: № 4 Архив Внутренней Политики, Культуры и Быта.

Тетрадь заполнялась рисунками с 1898 года по 19 июня 1905 года. Почти все рисунки отмечены датой создания. Все они либо срисованы, либо являются раскрасками черно-белых изображений. Мальчик использовал наиболее доступные техники: карандаши, чернила. Ценность данного экспоната в том, что образы, представленные в тетради, раскрывают духовные интересы подростка. Перечисляю их в той последовательности, в которой они представлены в тетради: император Павел I, мученическая кончина святого благоверного великого князя Михаила Ярославича Тверского (22 ноября); святые месяца октября; св. мученик Уар показывает сетующей Клеопатре юного сына её, Иоанна, сопричисленного к лику святых (память их - 19 октября); радостное свидание Евстафия Плакиды с своим семейством; Юдифь отсекает голову

Олоферну; святой мученик Фалалей, брошенный на растерзание диким зверям, остался невредим (память его - 20 мая); Минин и Пожарский, освободители Москвы от поляков; преподобный Серафим, Саровский чудотворец; император Николай II; святых 40 мучеников в Севастийском озере (память их - 9 Марта).

Изучение рисунков, знакомство с изображенными сюжетами дает основание для следующего предположения: Иоанн Немытышев, отмечая память святых в конкретные дни, погружался в их житийные, наиболее драматичные истории, их деяния, определившие причисление к лику святых. Думаю, что интерес к императору Павлу, также как интерес к житиям избранных для изображения святых, определен его мученической смертью. Рисуя Минина и Пожарского, Иоанн Немытышев наверняка стремился передать свое отношение к их подвигу, что показано и в названии - «освободители от Поляков». Портрет Николая II выполнен с особой тщательностью, стремлением сделать императора красивым, что выразилось в декоративно-лубочной цветовой гамме, которую скудными техническими средствами добиться было трудно.

Так подросток, живший в отдаленном от столиц крае, осваивал и переживал Библию и историю России. Удивительно, что он стремился сделать достоянием общественности свое знание и понимание священной истории. Ведь тетрадь подписана и каким-то образом попала в Санкт-Петербург, о чем свидетельствует печать Архива Внутренней Политики, Культуры и Быта.

Естественно возникает вопрос: что определяло формирование мировоззрения подростка из Села Нижняя Тойма, Сольвычегодского уезда, Вологодской губернии. Нижняя Тойма - это группа деревень, в настоящее время относящихся к Архангельской области. Главным водным путем является Северная Двина. Этот край славился свободолюбивыми мастеровитыми крестьянами, умевшими возводить деревянные церкви, надежные бытовые постройки, сохранявшими литературный, музыкальный фольклор, местный национальный костюм, обряды и праздники. Важно также отметить, что Нижняя Тойма является центром традиционного ремесла - росписи по дереву. Прялки из Нижней

Тоймы отличает детализированная декоративная роспись, ярко раскрашенная токарная ножка, а также зеркальце для пряжи на обратной стороне лопасти. До сих пор земли эти отличает трудная доступность, отсутствие дорог, что делает жизнь уединенной на протяжении долгих месяцев. Возможно образ жизни располагал мальчика Иоанна Немытышева к погружению в мир легендарных образов.

Обобщая рассмотрение двух экспонатов международной коллекции детского рисунка Института художественного образования и культурологии РАО с позиции духовно-нравственного воспитания, можно сделать следующий, не обладающий новизной, вывод.

Духовно-нравственное воспитание сложный длительный процесс, требующий целенаправленной и системной организации всех составляющих образования вокруг избранных общечеловеческих ценностей. Как показывает сравнение двух экспонатов добиться результата можно только в том случае, если сам воспитанник прилагает максимум душевных сил для своего самосовершенствования. В таком случае изучение истории, освоение искусства - музыки, изобразительного и декоративного, выступают как плодотворные средства воспитания. И, конечно, очень важно, присутствие человека, выступающего для подростка в качестве путеводной звезды, образца для подражания. Таким был подрастающего поколения в Сибири на рубеже XIX-XX вв. - архиепископ Тихон.

ЛИТЕРАТУРА

- Наумова Н.Н. 2006. Иркутская церковно-учительская семинария в начале XX века. - Тальцы. № 2: 3-10.
- «Учительские институты, семинарии и школы» из Энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона (СПб.: Брокгауз-Ефрон. 1890-1907)
- Фомина Н.Н. 1997. Приобщение к искусству в школах дореволюционной России (конец XIX - начало XX века) В кн.: Московская городская учительская семинария. М.: ЗАО Издательский центр журнала Россия молодая. С. 52-57.

Получена / Received: 09.10.2018

Принята / Accepted: 22.10.2018

Роль непрерывного художественного образования в сохранении народных традиций России

В.А. Юркова

Гжельский государственный университет
140155, Московская обл., Раменский р-н, пос. Электроизолатор, д. 67
Gzhel State University
Elektroizolyator, 67, Ramensky District, Moscow Region 140155 Russia
e-mail: korenkova.v.a@yandex.ru

Ключевые слова: непрерывное художественное образование, художественное образование, художественная педагогика, народные художественные промыслы.

Key words: continuous art education, art education, art pedagogy, folk art crafts.

Резюме: В данной статье рассматривается опыт создания системы непрерывного художественного образования Гжельским государственным университетом в условиях региона бытования народных художественных промыслов.

Abstract: This article discusses the experience of creating a system of continuous art education Gzhel State University in the region of existence of folk arts and crafts.

[Yurkova V.A. The role of continuing art education in the preservation of national traditions of Russia]

Исторически развиваясь как часть отечественной образовательной системы, художественное образование базируется на богатейшем культурном наследии нашей страны. Сохранение народных традиций России, возрождение и рационализация традиционных народных промыслов становится центром совершенствования системы художественного образования. Культурное становление человека является основой для развития системы художественного образования. Особую роль в данном направлении играет система непрерывного художественного образования (далее НХО).

Гжельский государственный университет (ГГУ) на протяжении столетия накапливал уникальный опыт подготовки специалистов по разным направлениям народного искусства и художников-мастеров керамических изделий в регионе бытования народного художественного промысла Гжель.

В 1996 г. вуз был удостоен Государственной премии «За создание региональной системы непрерывного образования и воспитания молодого поколения народного художественного

промысла Гжель».

С 2015 г. ГГУ является экспериментальной площадкой Российской академии образования в качестве ресурсного центра по оптимизации образовательных технологий в деле профессионального становления молодежи (на примере народных художественных промыслов), где модель непрерывного образования выделена в качестве основной практической значимости эксперимента.

ГГУ реализует все уровни художественного образования: художественная школа - колледж - бакалавриат - магистратура - аспирантура.

Подробнее остановимся на деятельности художественных школ.

В 2014 г. была создана художественная школа № 1. В 2015/2016 учебном году открылась художественная школа № 2 в Раменском. На данный момент это самая многочисленная художественная школа, так как в 2017 г. был открыт филиал Подготовительного отделения этой школы в другом районе Раменского. Художественная школа № 3 открылась в декабре 2015 г. в п. г. т. Красково городского округа Люберцы. Художественная школа № 4 работает в Бронницах с февраля 2016 г.

Все художественные школы направлены на реализацию концепции непрерывного художественного образования в регионе бытования народного художественного промысла. Образовательная программа дополнительного образования детей и взрослых для художественных школ специально разрабатывалась педагогическим коллективом университета на протяжении нескольких лет. Она имеет своей особенностью объединение преподавания ряда художественных дисциплин с обучением детей одному из видов декоративно-прикладного искусства. В конечном варианте программы основной декоративно-прикладной дисциплиной является «Художественная керамика».

Интересным и перспективным направлением обучения детей, подростков и взрослых является их ориентация на производственную деятельность и получение практических навыков в одном или нескольких видах художественных

ремесел на основе знаний, приобретенных на занятиях изобразительным искусством (рисунок, живопись). Инновационным приемом является соединение художественного воспитания обучающихся средствами изобразительного искусства с получением профессиональных знаний, умений и навыков в одном из видов декоративно-прикладного искусства (в частности, с овладением мастерством художественной керамики).

Разработанная программа отвечает всем требованиям многоуровневой системы НХО. Она имеет следующие уровни:

1 - подготовительное отделение для детей младшего возраста. Ребята принимаются на обучение с 4,5 до 6,5 лет в группах раннего эстетического развития 1 и 2. Дети 6-10 лет проходят обучение в 4-х классах подготовительного отделения;

2 - художественная школа для детей с 10-11 до 16-18 лет (четыре класса).

Наряду с занятиями по основной образовательной программе в художественных школах функционируют курсы углубленного изучения отдельных дисциплин: живописи, рисунка, различных направлений декоративно-прикладного искусства. Они рассчитаны на людей, увлекающихся искусством, а также тех, кто хотел бы повысить уровень своего профессионального мастерства.

По окончании каждого года обучения на подготовительном отделении художественной школы выдаются сертификаты, подтверждающие прохождение нужного количества академических часов для перехода на следующую ступень.

По окончании первой ступени подготовки - свидетельство об окончании подготовительного отделения художественной школы. Для выпускников художественной школы, прошедших полный курс обучения, предусмотрен диплом установленного образца, который открывает перед выпускниками большие возможности при поступлении на обучение по программам среднего профессионального и высшего образования.

Одним из интересных и перспективных направлений развития НХО в художественных школах ГГУ мы видим

вовлечение в творческую деятельность взрослых, а также людей среднего и пожилого возраста. В качестве дополнения к основным программам для взрослых разработаны краткосрочные программы освоения отдельных профессиональных дисциплин с последующей возможностью углубления знаний по отдельным дисциплинам изобразительного (рисунок, живопись, композиция) и декоративно-прикладного искусства (роспись фарфора, лепка из шамота и красной глины, роспись по дереву, стеклу и др.).

Еще одним направлением работы со взрослыми являются проводимые художественными школами мастер-классы для любителей художественного творчества, желающих освоить разнообразные техники исполнения (декупаж, рисование песком и др.). Подобного рода мероприятия проводятся не только на зданиях художественных школ, но и за ее пределами. Художественные школы плодотворно сотрудничают с различными учреждениями культуры, домами творчества, библиотеками.

Гармоничное сочетание учебных и внеучебных форм деятельности всех структурных подразделений Гжелского государственного университета помогает в реализации преемственной взаимосвязи во всех звеньях НХО и способствует повышению эффективности художественного образования для людей разных возрастов в регионе бытования народного художественного промысла.

В настоящее время актуальную задачу художественного образования и эстетического воспитания подрастающего поколения для сохранения народных традиций России могут плодотворно решать различные высшие учебные заведения художественной направленности, что подтверждает пример ГГУ.

ЛИТЕРАТУРА

- Белогорцева И.Е., Гричаникова И.А. 2015. Опыт создания учебно-производственного кластера по профессиональному образованию в области художественного искусства на примере Белгородского государственного института искусств и культуры. - Наука. Искусство. Культура. № 1 (5): 130-138.

- Ильинская Я.А. 2016. Региональная система дополнительного непрерывного образования как ресурс профессионального развития личности. Автореф. дисс. ... доктора педагогических наук. Петропавловск-Камчатский: ПКГУ. 41с.
- Илькевич Б.В. 2013. Профессионально-мотивирующее художественно-промышленное образование. Гжель: ГГХПИ. 204 с.
- Кокурина И.П. 2008. Непрерывное художественное образование в контексте идеи развития и социализации личности обучающегося. - Научные исследования в образовании. № 9: 23-25.
- Савинов А.М. 2016. К вопросу о сохранении отечественных традиций в сфере художественного образования. - Научно-методический электронный журнал «Концепт». Т. 18: 6-10.

Получена / Received: 20.09.2018

Принята / Accepted: 23.10.2018

**Традиционное народное искусство и возможности
художественного текстиля в дизайн-проектировании
костюма**

Е.С. Графова

ГАПОУ МО Московский Губернский колледж искусств (Талдомский филиал)
141900, Московская обл., г. Талдом, ул. Победы, д. 29
SAPEI MR Moscow Regional College of Arts (Taldom branch)
Pobedy str., 29, Taldom, Moscow Region 141900 Russia
e-mail: grafovak@mail.ru

Ключевые слова: художественный текстиль, орнамент, народное искусство, дизайн, декор, роспись ткани, костюм.

Key words: textile art, ornament, folk art, design, decoration, fabric painting, costume.

Резюме: В статье анализируются и обобщаются процесс и результаты работы мастерской «Художественная роспись ткани» на примере дипломных проектов. Представлены возможности декорирования ткани и её использование в авторских изделиях прикладного искусства. Изучен вопрос синтеза народных традиций, художественного текстиля и актуальных тенденций в дизайне костюма.

Abstract: The article analyzes and summarizes the process and results of the work of Fabric Painting Art Studio as exemplified in graduation projects. Presented are methods of fabric decoration and its application in unique artworks. Explored is the question of synthesis of national traditions, textile art, and current trends in costume design.

[Grafova E.S. The Traditional Art of Fabric Painting and Its Application in Costume Design]

Цель работы: рассмотреть место традиционной русской орнаментики и изобразительных мотивов народных промыслов в современном искусстве и дизайне на примере дизайна костюма, а также изучить возможности художественной росписи ткани в проектировании и создании объекта авторского текстиля.

В качестве примеров использованы творческие и дипломные проекты студентов Талдомского филиала Московского Губернского колледжа искусств специальностей «Дизайн» и «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».

Синтез традиций и современности является наиболее позитивным и результативным путём возрождения и сохранения культурного наследия.

Самобытность и многообразие изобразительных мотивов

народного декоративно-прикладного искусства давно вышли за пределы мест бытования, перестали выполнять функцию архаичного образа, культурной нормы, стереотипа и нашли отражение в современных авторских проектах в различных сферах дизайна.

Одно из наиболее популярных направлений использования традиционной орнаментики - текстиль в различных сферах его применения.

Многовековая культура украшения тканей одна из наиболее популярных и устойчивых форм декоративно-прикладного искусства наравне с керамикой, ткачеством и резьбой по дереву.

Декорирование ткани, ведя своё начало из древних культур и технологии ручной набойки и росписи, давно носит механизированный характер. И хотя развитие современных технологических процессов даёт возможность воспроизведения на текстильной поверхности любого изображения от фотографии до авторского рисунка, ручная роспись ткани по-прежнему имеет популярность как индивидуальное оригинальное произведение искусства (Графова, 2018: 13).

Современные дизайнеры, как российские, так и зарубежные, периодически черпают вдохновение в древнерусских источниках. Отдельные элементы русской национальной одежды вдохновляют кутюрье на создание настоящих шедевров современной моды. Для самых известных модельеров русский народный костюм - это неиссякаемый источник вдохновения для создания современных нарядов.

Увлечение русской темой в Европе в XX веке началось в 1909 году, сразу после первого Дягилевского сезона. «Борис Годунов», «Весна священная», «Жар-птица», эти спектакли были оформлены лучшими художниками творческого объединения «Мир искусства» Л. Бакстом, И. Билибиным, А. Бенуа, Н. Рерихом. Французский дизайнер одежды П. Пуаре был очарован этим великолепием, и мотивы русской народной одежды зазвучали в его новых моделях, представленных публике в 1910-1914 году в Париже. Своих детей он одел в рубашки-косоворотки, а жене сшил костюм, напоминающий армяк. Русская понева легла в основу иллюстрации Сони Делоне

для журнала «Вог» 20-х гг. (Графова, 2014: 122).

Художественные образы, получившие повсеместное распространение и известность с популяризацией такого культурного феномена как народные промыслы в 30-е - 80-е гг. XX века, несли во многом функцию символа, бренда всей страны, становились её олицетворением. На 90-е годы приходится спад индустрии народных художественных промыслов. Предприятия лишились государственной поддержки, многолетняя слаженная система, включающая в себя не только производство и художников, обеспеченных постоянным государственным заказом, но и училища при фабриках, а значит и поколения молодых художников, оказалась на грани исчезновения (Лужков, Линович, 2009: 13-23).

Сейчас народное искусство во многом переживает новое рождение.

Дизайнеры продолжают обращаться к мотивам народных промыслов при проектировании современных изделий в различных отраслях от бытовых приборов и автомобилей, до мебели и текстиля. Несомненно, первооткрывателем среди отечественных профессиональных модельеров и дизайнеров, обратившихся к народным художественным промыслам, был Вячеслав Зайцев. Одна из коллекций мэтра моды была создана с использованием знаменитых павловопосадских платков.

Крайне актуально привлечение поколения молодых художников и дизайнеров к традиционному культурному наследию и использование визуальных образов народных промыслов в профессиональной деятельности. Такого рода опыт несёт не только эстетическую, но и воспитательную нагрузку.

Одним из направлений, которое развивается и поддерживается в мастерской «Художественная роспись ткани» стало проектирование и изготовление костюмов из батиковой ткани или с использованием различных техник росписи и декора.

Стоит отметить, что овладение практическими навыками в рамках изучения МДК 02.01. Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства дисциплины «Художественная роспись ткани» происходит в течение одного года с еженедельной учебной нагрузкой в три академических часа.

За это время студенты ознакомительно осваивают принципы росписи ткани, декоративные и изобразительные особенности различных техник батика, создают различные творческие проекты: от декоративных панно и простейших текстильных аксессуаров до сложных интерьерных арт-объектов и костюмов.

Костюм выбран нами как целостный ансамбль, включающий в себя различные по функционалу, материалу и форме составляющие, благодаря чему автор имеет возможность сочетать в одном проекте комплекс полученных ранее умений и навыков владения техникой росписи. Кроме того, костюм является объектом не только выставочным, но и может быть использован по прямому назначению. Многие костюмы, созданные в мастерской, являются сценическими и разработаны для конкретных постановок и актёров.

На протяжении всей своей истории театр использует магию костюма, существующую, впрочем, и в реальной жизни. Костюмная композиция, составленная из привычных деталей одежды, но особым, «говорящим» образом, может подчеркнуть те или иные черты в характере персонажа, проявить суть событий, происходящих в пьесе, рассказать об историческом времени. Театральный костюм вызывает у зрителя собственные ассоциации, обогащает и углубляет впечатление и от спектакля, и от героя.

По конструкции, крою, фактуре театральный костюм отличается от бытового. В театре многое определяется жанром, художественной стилистикой спектакля. В балете, например, в традиционной хореографии не может быть тяжёлого платья. И в драматическом спектакле, насыщенном движением, костюм не должен мешать актёру чувствовать себя в сценическом пространстве свободно.

Костюм вбирает в себя символику традиционной культуры. В пьесах Шекспира или Гольдони героиня переодевается в мужское платье - и становится неузнаваемой даже для близких людей, хотя, кроме костюма, она ничего не изменила в своём облике.

Для создания сценических костюмов с использованием художественного текстиля были выбраны такие образы как:

Кощей Бессмертный, Царь Берендей и Маруся-Голубица («Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца»).

На выбор тематики изготовления костюма Кощея повлияли сказки и представления об образе в народном фольклоре, как о холодном, величественном персонаже несмотря на то, что он антигерой.

Костюм, отражает в себе совокупность традиционных и современных тенденций, потому что эволюция театрального костюма совершенствуется постоянно и идет в ногу со временем.

Автор отказался от популярного приёма декора в трактовке образа - костей или скелета. Орнамент на передней части костюма, рукавах и поясе графичный, в виде тонких сухих веток на черном фоне, и символизирует образ Кощея как тонкого и вечного существа. Объемный драпирующийся плащ выполнен из ткани, расписанной в технике «свободного» батика.

Для разработки сценического костюма Царя был изучен иллюстративный материал различного характера: от классических исторических портретов до эскизов театральных костюмов известных художников-графиков. Была выполнена трафаретная роспись ткани. Все мотивы декора являлись стилизованной переработкой традиционной орнаментики русского костюма.

Проводилась большая работа над выбором эскиза, цветовой палитрой с контрастными акцентами для гармоничного восприятия зрителями актера на сцене.

Более сложный, с точки зрения исполнения, образ - героиня сатирической сказки Леонида Филатова. Сюжет произведения предполагал превращение женщины в птицу. Автор проекта решил эту задачу, включив в костюм элементы из более лёгкой ткани, символически обозначающие крылья и хвост птицы. Ажурные мотивы росписи костюма, выполнены серебряным акрилом по ткани, основной элемент - стилизованное перо. Декор дополнен перьями, для более глубокой визуальной передачи образа. Кроме того, был разработан графический дизайн-проект костюмов для главных героев произведения.

Все сценические костюмы, выполненные в мастерской «Художественная роспись ткани» использовались в реальных театрализованных представлениях и пополнили фонд костюмерной колледжа.

Другое направление в дизайн-проектировании костюма, развивающееся в мастерской - разработка современной коллекции костюмов, декорированных мотивами традиционных промыслов.

По этому пути на протяжении нескольких лет идут дизайнеры в России и за рубежом. В коллекциях Кавалли, Валентино и Гальяно встречаются мотивы гжельского промысла. Денис Симачев под лозунгом «Русским быть модно» создал целую линейку товаров в стиле хохломской росписи. Настоящий бум «русского стиля» произошел в 2009 году, когда сразу два известных бренда «Шанель» и «Кензо» представили свои линии одежды а-ля рус. Итальянец А. Маррас, сделавший «русскую линию» для Кензо, вдохновлялся русской одеждой XIX века, костюмами «Русских балетов» Дягилева. Он сочетал павловопосадские шали, ситец, мотивы русских понев и сарафанов, ввёл в моду русские шали (Графова, 2014: 124).

В основу дипломного проекта «Цветущий край», представленного коллекцией современных женских костюмов, лёг традиционный жостовский промысел. Разработке проекта предшествовало изучение истории и традиций промысла, мотивов декоративной росписи Жостово, колористике и особенностей композиций. Жостовская декоративная роспись отличается многообразием художественных, технологических и творческих возможностей древнего промысла. Пластика и особенности колорита дают возможность сочетать эту яркую, самобытную роспись с дизайном современного костюма.

Основной задачей авторы проекта считали выполнение серии костюмов, сочетающую в себе современные тенденции и народные промыслы.

В ходе работы над проектом изучались орнаментика и специфические особенности произведений жостовского промысла. Были изучены особенности традиционного русского народного костюма и опыт современных отечественных и зарубежных дизайнеров. В проекте использованы и творчески

адаптированы изобразительные мотивы и художественно-стилевые особенности промысла, с учётом материала и функциональности изделий.

Цветочные принты всегда останутся в тренде, они безупречно подчёркивают женственность, намекая на схожесть прекрасной половины человечества с нежными и благоухающими бутонами.

Главный результат деятельности мастерской - подтверждение возможности сосуществования современного дизайна и исконно русского традиционного искусства, выявление неотъемлемой связи народного творчества и современных тенденций в моде. Используя в качестве декора мотивы народного промысла, в дизайне костюма удалось сочетать современность и актуальные модные тенденции со всемирно известными образами народных художественных промыслов.

ЛИТЕРАТУРА

- Графова Е.С. 2017. Декоративный текстиль в общественном интерьере как средство повышения выразительности. Сс. 12-18. - В сб.: Культурные ценности и традиции современного общества сборник материалов II Международной научно-практической конференции г. Новосибирск, 9 февраля, 6 марта 2018 г. Под общ. ред. С.С. Чернова. Новосибирск: Издательство ЦРНС.
- Графова Е.С. 2014. Образы народных художественных промыслов в современной массовой культуре. Сс. 120-127.- В сб.: Барадулинские чтения: материалы IV межрегиональной научно-практической конференции. М. Балашиха - М.: Картинная галерея: Скороходов В.А. 186 с.
- Лужков Ю.М., Линович С.М. 2009. Искусство, которое нельзя потерять. Народные художественные промыслы России: расцвет, упадок, перспективы возрождения. М.: ОАО «Московские учебники и Картолитография»; ЗАО «Народные промыслы России». 176 с.

Получена / Received: 25.09.2018

Принята / Accepted: 25.10.2018

**Национальные особенности русского искусства в
современных авторских произведениях народных мастеров:
развивающий потенциал игрушки¹**

И.Э. Кашекова

ФГБНУ Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования

119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп. 1

FSBRI Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education

Pogodinskaya str., 8, building 1, Moscow 119121 Russia

e-mail: kashekova@yandex.ru

Ключевые слова: русское народное искусство, традиционное искусство, народные мастера, народные промыслы, народная игрушка, авторская игрушка.

Key words: Russian folk art, traditional art, folk craftsmen, folk crafts, folk toy, author's toy.

Резюме: В статье рассматриваются факторы, определяющие специфику традиционного искусства России и ее отражение в работах народных мастеров. Рассматривается мировосприятие современного человека, для которого характерна дихотомия, выражающаяся в разветвлении и противопоставлении реалистического взгляда, ищущего практическую пользу от увиденного, и мифологизированного суждения о многих окружающих явлениях. Формированию позитивного мировосприятия и укреплению психического здоровья человека способствуют положительные эмоции, получаемые в детском возрасте, в том числе и от игровой деятельности, необходимой для познания мира и социализации. Особое место среди предметов народного искусства, участвующих в воспитании и развитии ребенка дошкольного и младшего школьного возраста занимает игрушка. Учитывая региональные особенности разных художественных промыслов и ремесел России, располагающих самобытными художественными традициями, рассматриваются авторские подходы и инновации, возникающие время от времени внутри традиционного промысла, тем более, что современному ребенку эти игрушки, могут дать больше информации. Приводятся примеры и характеристики некоторых современных авторских игрушек.

Abstract: In the article the factors determining the specificity of the traditional art of Russia and its reflection in the works of folk artists are considered. The worldview of the modern man is considered, which is characterized by a dichotomy, manifested in the branching and contrasting of the realistic view, seeking practical benefit from what he

---

¹ Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки Российской Федерации по Проекту «Научно-методическое обеспечение духовно-нравственного развития личности средствами народной культуры» 27.8975.2017/8.9

saw, and the mythologized judgment about many surrounding phenomena. Positive emotions received in childhood, including from playing activities necessary for knowledge of the world and socialization, contribute to the formation of a positive worldview and the strengthening of a person's mental health. A special place among the items of folk art involved in the upbringing and development of a preschool and primary school child is a toy. Taking into account the regional peculiarities of different art crafts and crafts of Russia, which have original artistic traditions, authors' approaches and innovations arising from time to time within the traditional craft are considered, especially since these toys can give more information to a modern child. Examples and characteristics of some modern author's toys are given.

[Kasheкова I.E. National features of Russian art in modern author's works of folk artists: developing the potential of toys]

Национальные особенности русской культуры и русского искусства обусловлены многими факторами, среди которых протяженность территорий, срединное местоположение между Западом и Востоком, особенности климата и природные условия. Все это придает характеру народа специфические черты. В частности, огромные территории, необозримые дали внушают чувство свободы, если не всегда физической, то свободы как полета души; размещение на рубеже западной и восточной цивилизаций определяет готовность к диалогу, терпимость к иным культурам, но и особую бережность к своей территории, к родной земле; суровый климат настраивает на умение преодолевать трудности, а разнообразие природных материалов издревле обеспечивало бытовые нужды и мотивировало их творческое использование.

Обращаясь к русскому народному искусству и к его характерным особенностям, мы не абсолютизируем «русское своеобразие», не преувеличиваем и не доказываем исключительность национальных черт, руководствуясь принципом, выдвинутым Д.С. Лихачевым о том, что «национальные особенности - это только некоторые акценты, а не качества, отсутствующие у других» (Лихачев, 1984). К таким аспектам можно отнести присущий русской культуре приоритет гуманизма над эстетизмом, устремленность человека к духовной жизни, а не к материальному благополучию.

Особую роль в становлении любой национальной культуры играют древние мифологические представления. Древнеславянская мифология и православная религия

способствовали получению сведений об организации мира, устанавливали социальные нормы, обычаи и законы; они служили основой традиций и поддерживали развитие как народного, так и официального искусства. Ими определялся быт, воззрения народа, питалось искусство (Кашекова, 2009).

Уходящие вглубь веков корни народного искусства, дают удивительные и своеобразные всходы на всем протяжении своего развития. Несмотря на то, что народное искусство, являясь самым инертным из искусств, веками сохраняло свои формы, приемы, содержание, в его недрах всегда зарождалось что-то новое, сохранявшее связь с традициями, но и имеющее свой характерный облик. Не исключение представляет и сегодняшний день. Внутри хорошо известных, тщательно разработанных и проверенных временем народных художественных промыслов время от времени возникают оригинальные авторские решения, не ломающие специфику промысла, а, напротив, обогащающие традиционные формы новыми аспектами видения мира. В итоге на основании устоявшихся традиционных типажей появляются образцы, привлекающие внимание новым содержанием, необычными способами обработки традиционных материалов, оригинальностью решения силуэтов и т.д.

В восприятии окружающего мира современным человеком наметилась определенная дихотомия, выражающаяся в разветвлении и противопоставлении реалистического взгляда, ищущего практическую пользу от увиденного, и мифологизированного суждения о многих окружающих явлениях. Знаковость и символичность современной культуры также вызывает аналогии с мифологическим способом познания мира. Ориентация детей на восприятие и освоение национального и исторического опыта и нравственно-эстетических ценностей народов России, отраженных в произведениях народного искусства, помогает в формировании позитивного мировосприятия, в укреплении психического здоровья, в выработке уверенности и оптимизма.

Особое место среди предметов народного искусства, непосредственным образом, участвующим в воспитании и развитии ребенка дошкольного и младшего школьного возраста

является игрушка. Народная игрушка имеет давнюю историю и традиции, которые определяют ее значительный педагогический потенциал в формировании целостной личности ребенка, его суждений о мире. Благодаря играм и игрушкам формируются первоначальные представления о картине мира, определяющие в будущем социальную позицию и Я-концепцию растущего человека, вырабатываются различные навыки: стойкость, внимание, быстрота реакции, терпение, аккуратность. Игры в крестьянской среде развивали ловкость, силу, командный дух (городки, чижик, «муха», догонялки, салки и др.); учили работать по хозяйству (детские прялки, куклы, игрушечная посуда, инструменты). Мальчики из дворянских семей, играя в солдатики, получали первые навыки построения войска и совершения маневров, девочки «учили» кукол правилам поведения в обществе, чтению, игре на инструменте, повторяя при этом свои уроки и обучаясь сами.

Рассматривая народные и современные игры и игрушки с точки зрения их воспитательной и развивающей направленности, нужно иметь в виду разнообразие и специфику региональных условий и традиций.

Региональный подход в образовании России обусловлен протяженностью территории, спецификой природно-географических зон, этнических и социально-культурных условий. «Поиск «индивидуального лица» региональных образовательных систем и путей их развития и есть поиск смысла региональной образовательной деятельности, ее истинного места в контексте социальных реформ» (Н.Я. Карпушин).

В настоящее время региональные особенности растворяются в потоке общей информации, общих правил и законов, общей социокультурной ситуации. Поэтому рассматривая педагогический потенциал игры и игрушки сегодня имеет смысл определить истоки, характерные для того или иного региона, но, при этом, понимать, что для современного ребенка игрушки сделанные в других регионах России будут не менее увлекательны и полезны, чем те, что созданы в соседнем городе или селе. Интересное с педагогической точки зрения наблюдение сделала известная исследовательница народных игрушек Г. Дайн:

«Продолжатели практического народного опыта, мастера-игрушечники наиболее ревностно сохраняют и прежний семейный уклад, морально-нравственные нормы, деревенские обряды и обычаи. На этих крепких родовых корнях держится их творчество, не утрачивая своей жизненной и эпической силы» (Дайн, 2016). Г. Дайн пишет об игрушке, как об универсальном артефакте, который прочнее всего может объединять, а не разобщать людей» (Дайн, 2016).

Учитывая региональные особенности разных художественных промыслов и ремесел России, располагающих самобытными художественными традициями, интересно изучить и авторские подходы и инновации, возникающие время от времени внутри традиционного промысла, тем более, что современному ребенку эти игрушки, возможно, дадут больше информации.

Какой должна быть игрушка, способная составить конкуренцию промышленным образцам, далеко не самого лучшего содержания и качества; которая заинтересует современного ребенка и полюбить его?

Воспитатель детского сада № 52 «Солнечный зайчик» Р. Липатова провела среди детей из двух старших групп опрос на тему: какой, по их мнению, должна быть правильная игрушка (Липатова, <https://la-vida.ru/child.php?cod=3682011> г.). Вот обобщенные ответы детей:

- ☐ интересной;
- ☐ красивой;
- ☐ не содержать много деталей, которые вываливаются из рук;
- ☐ увлекательной, не надоедать за один день;
- ☐ мягкая игрушка приятная на ощупь и к щеке;
- ☐ игрушка не должна царапаться;
- ☐ все детали должны функционировать.

Оценка родителей была направлена на функциональные свойства игрушки, на ее социальную значимость. Для них важно, чтобы игрушка была:

- ☐ занимательна (привлекает ребенка и способна долго не надоедать) ;
- ☐ воспитывающая (соответствует определенным

задачам воспитания);

☐ сообразна возрастной категории и запросам ребенка;

☐ надежна (сохраняет внешний вид, конструкцию, цвет и другие параметры);

☐ эргономична (учитывает физиологию и психологию ребенка);

☐ эстетична (позитивно воздействует на внутренний мир ребенка, образна, гармонична по цвету и конструкции, пропорциональна, выразительна, целостна по композиции, мастерски выполнена);

☐ безопасна и безвредна (не причиняет вреда здоровью ребенка: не царапает, не колет, не ударяет электрическим током, не раздражает кожу, не вызывает отравление; материал изготовления не имеет резкого, неприятного запаха, который, как правило является показателем присутствия в изделии ядовитых или токсичных соединений; конструкция не должны способствовать накоплению грязи, пыли, микробов и т.д.).

Не умаляя важность функциональных свойств, значимую роль в воспитании ребенка играет художественный образ игрушки. Дети любят игрушки, изображающие героев любимых мультфильмов: Карлсона, Винни Пуха, Буратино и др., при условии, что образы этих персонажей не искажены и соответствуют образам прототипов. Им интересны и новые, незнакомые персонажи при условии, что они забавны, привлекательны, наделены ярко выраженным характером. В этом смысле замечательны игрушки, изготавливаемые мастерами народных промыслов. В образах народных игрушек, созданных в разных регионах России, выступает художественная специфика промысла, воплощены лучшие свойства материала, игрушки эргономичны, эстетичны, безопасны, занимательны, активизируют познавательную деятельность, т.е. оптимально соответствуют всем необходимому для правильной игрушки параметрам.

Важным качеством игрушек, произведенных в местах бытования народных промыслов, является их безусловная оригинальность. Даже сделанные из одного материала,

украшенные похжей символикой изображения птиц, коней, медведей, женских и мужских фигур имеют свою, специфику, свойственную только тому художественному промыслу, к которому они принадлежат.

Так, мастера-игрушечники, вырезающие игрушки из дерева, прекрасно владеют пластическими свойствами древесины и мастерски используют их в создании скульптурных форм. Мастерское владение инструментом, позволяет им выработать свои особенные приёмы резьбы. Например, богородские мастера в декоративной обработке и порезке поверхности изделия пользуются маховой резьбой. Это дает возможность им в образах игрушек очень точно и реалистично передавать характерные черты зверей, птиц, человека. Их игрушки забавны, не лишены юмора, конструктивны. По форме богородские игрушки выразительны и пластичны (Илл.1-2). Не менее выразительна и пластична форма изделий у народных резчиков, не представляющих прославленные промыслы, но в работах продолжающие традиции своего края, среди них художники: Е. Курочкин (Вологда), И. Фролов (Нижний Новгород, Суздаль), С. Терещенко (Алтай) и др.

Работы Евгения Курочкина - историка по образованию, напоминают традиции северной деревянной скульптуры (Рис. 3-4). Относительно небольшие размерывырезанных из дерева и раскрашенных рельефов с видами старой Вологды, строгих и трогательных фигур святых или жителей дореволюционной Вологды не мешают восприятию их как подлинно монументальных произведений.

В миниатюрных по размерам, но чрезвычайно выразительных образах путников, леших, мудрых старцев мастера одного резца - Игоря Фролова оживают мифопоэтические образы русских былин и сказок, исполненные истинно философского содержания. Лишенные излишней детализации работы мастера по глубине и содержательности сродни персонажам картин М. Нестерова (Илл.5).

Сергей Терещенко - мастер из Горного Алтая, использует приемы пальчиковой резьбы, которые помогают ему создать поразительные по ощущению целостности монолитные скульптурки древних языческих славянских богов и алтайских

шаманов, исполненные старинной романтики. Их небольшие размеры не отнимают у образов ощущение монументальности и в то же время они удивительно органично размещаются в ладони. Ощущение теплой, бархатистой поверхности кедра в соединении с компактной обтекаемой формой вызывает желание не выпускать фигурку из руки (Илл. 6, 7).

Вырезанные из дерева незатейливые «плотнички» игрушки мастера из Кижей - Дмитрия Москина буквально дышат древнеславянской стариной. Наверное, играя с такими игрушками, крестьянские дети Русского Севера познавали мир. Эти игрушки по своей архаичности напоминают традиционную деревянную и каменную символическую скульптуру (Илл.8, 9). В них особенно явственно прослеживается образовательная функция: передача ребёнку комплекса знаний: космогонических, мифологических, нравственных. Собирательность образов персонажей Д. Москина, лишенных индивидуальных черт, отсылает к древней традиции, когда мастер, создавая сакральную скульптуру или ритуальную игрушку, выражал не собственное - Я, а коллективное миропонимание.

В такой же степени многообразны и увлекательны изделия из глины. Известные на весь мир дымковские, филимоновские, абашевские, каргопольские, калининские и др. игрушки радуют глаз и согревают душу не одному поколению детей и взрослых. Все они самобытны, оригинальны, необычайно остроумны в своей интерпретации реального мира. Изображения животных, птиц, женские образы обобщены, стилизованы, декорированы, но в них отчетливо читается реальность, т.к. мотивы для сюжетных сцен мастера берут из жизни.

Удивительна по своей трогательной наивности не столь популярная, но имеющая давнюю историю (существует почти 200 лет), хлудневская игрушка из Калужской области. Самобытность и чувство юмора мастеров выражается в ярких образах забавных персонажей и в названиях игрушек: Населенное Древо (Древо жизни), грематушки (погремушки), гудуха (звуковая игрушка), коты с балалайками, петухи с гармошками и др.

Хлудневские игрушки очень забавны, играя с ними можно разучивать народные русские прибаутки и потешки. Например, игрушки «Фома на курице» и «Тимошка на кошке» (Илл. 10):

Стучит, бренчит по улице:

Фома едет на курице,

Тимошка на кошке

По кривой дорожке.

- Куда, Фома, едешь?

Куда погоняешь?

- Еду сено косить.

- На что тебе сено?

- Коровок кормить.

- На что тебе коровы?

- Молоко доить.

- А зачем молоко?

- Ребяток кормить.

Искусство керамической игрушки не стоит на месте, оно развивается. Народные традиции становятся основой для появления совершенно новых необычных персонажей и сюжетов. Авторские работы из Углича Валерия Куртмулаева свистульки-перевертыши не оставляют никого равнодушным (Илл. 11). Мастер создает удивительно выразительные образы-перевертыши, соединяя фигуры зверей, птиц, людей. Их хочется рассматривать снова и снова, т.к. всякий раз можно наблюдать новые нюансы. В игрушках отражены пословицы и поговорки, загадки и потешки, простонародные выражения и мифические персонажи. Забавные фигурки дают простор для фантазии, в них можно играть и выдумывать разнообразные сказочные истории, героями которых будут Крококот, Мухослон, Рыбчиж и др.

Своя специфика у игрушек Михаила Шмарова из Костромской области. Он не просто продолжает славные традиции петровской игрушки (село Петровское Сусанинского района Костромской области), но и вносит в них свое авторское видение. Его игрушки - берегини и кормилицы, скоморохи и мужики с немудренными музыкальными инструментами, олени и козероги, гуси и петухи - исполнены волшебной, чарующей символики (Илл.12, 13). Символично и то, что все игрушки свистульки, т.е. по древним поверьям имеют магическую, оберегающую функцию. Содержание образов раскрывают близкий к природе буро-зеленый цвет поливы и архаический орнамент - точки, штрихи, елочки. В проспекте, посвященной

творчеству мастера, авторы написали: «И все же жаль, что не у всех наших детей есть его игрушки-свистульки, не все могут потрогать их руками, почувствовать загадочный мир, придумать ...разные истории» (Н.Ф. Вяткина и М.Г. Вяткин, 2015.).

11

12

13

Одной из значимых задач образования является формирование Картины или образа мира у детей дошкольного и младшего школьного возраста. В целом базовые представления о мироустройстве и мироотношение закладываются с детства. Это обуславливает особую ответственность взрослых. Важно, как ребенок по мере своего становления будет воспринимать окружающий мир: черным или светлым, неустойчивым и опасным или надежным и готовым прийти на помощь? Это определяет его жизненную позицию, способность добиваться

поставленной цели, уверенность в себе, эмоционально-ценностное отношение к миру, а значит и жизненный успех. Содействовать тому, чтобы образ мира и мировосприятие ребенка были положительны, могут игрушки - народные и современные, если при их создании взрослые руководствовались теми же принципами, которым следовали народные мастера.

ЛИТЕРАТУРА

- Дайн Г. 2016. По России - за игрушкой. Очерки, экспедиционные дневники: 1984-1988. Сергиев Посад: Цветографика. 288 с.
- Вяткина Н.Ф., Вяткин М.Г. 2015. Сказочный мир игрушек Михаила Шмарова: Нар. ремесла и промыслы.
- Карпушин Н.Я. 2012. Педагогическое проектирование развития региональной системы общего среднего образования в условиях его модернизации. Автореф. дис. ... доктора педагогических наук: 13.00.01. Нижний Новгород. 42 с.
- Кашекова И.Э. 2009. Изобразительное искусство. М.: Академический Проект. 853 с.
- Липатова Р. 2011. Правильные игрушки. - URL: <https://la-vida.ru/child.php?cod=368/>.
- Лихачев Д.С. 1984. Заметки о русском. М.: Советская Россия. 64 с.

Получена / Received: 09.10.2018

Принята / Accepted: 22.10.2018

Экспедиционный материал о традиционной пластике в медвежьих игрищах обских угров¹

В.Н. Нилов

ФГБНУ Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования

119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп. 1

FSBRI Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education

Pogodinskaya str., 8, building 1, Moscow 119121 Russia

e-mail: v.nilov2015@yandex.ru

Ключевые слова: научно-исследовательская литература, полевой материал экспедиций медвежьих игрища, классификация традиционной хореографии (фольклора), сценическая хореография.

Key words: folk games of obskih ugrov, research literature, field material of expeditions, classification of folk games, traditional choreography (folklore), stage choreography.

Резюме: В статье рассматривается традиционная пластика в «медвежьих игрищах» обских угров. Представлена авторская классификация традиционной хореографии (фольклора) обских угров, которая состоит из национальной пластики в «медвежьих игрищах».

Abstract: The article deals with the state of the national games of obskih ugrov. The author presents the classification of the national games of obskih ugrov, which consists of three groups: national games and game performances; sports national games; games borrowed from the first Russian and other surrounding obskih ugrov.

[Nilov V.N. Expedition material about traditional plastic in bear games of obskih ugrov]

Полевые исследования, при содействии и поддержке Министерства культуры РСФСР, были организованы и проведены автором с декабря 1983 по октябрь 1985 в Ханты-Мансийском автономном округе. Исследования были направлены на изучение духовной культуры обских угров (хантов и манси), их хореографической пластики в «медвежьих игрищах». Впервые автором была составлена классификация

---

¹ Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки Российской Федерации по Проекту «Научно-методическое обеспечение духовно-нравственного развития личности средствами народной культуры» 27.8975.2017/8.9

традиционной хореографии (фольклора) обских угров и на основе полевых материалов экспедиций им были созданы сценические постановки народных танцев Сравнительный анализа научно-исследовательской литературы с экспедиционным материалом полевых работ принес автору академическое признание. Традиционная пластика хантов и мансия является неотъемлемой частью духовной культуры Обско-угорских народов, а «медвежьи игрища» составляют основной комплекс их традиционных праздников (Нилов, 2003).

«Медвежьи игрища» до сих пор воспринимаются как важнейший элемент традиционной культуры обских угров, они популярны и любимы. В «медвежьих игрищах» нашли отражение представления тотемизма, промыслового культа и древнего культа умирающего и воскресающего божества. В мифологической системе обских угров медведь выступает, с одной стороны, сыном или братом *Тору́ма* - верховного божества, с другой - сыном прародительницы и хозяином тайги. Когда с течением времени богатое мифологическое осмысление игрищ стало утрачиваться, необходимость его проведения стали объяснять бытовыми причинами (опасностью охоты на медведя и т. д.).

В литературе о хантах и манси представлены сведения о «медвежьих игрищах» и связанных с ними песнях, плясках и драматических представлениях. Так, в наиболее ранних трудах путешественников и исследователей XVIII - XIX веков Н.Л.Гондатти, А. Канисто, К.Ф. Карьялайнен; А.М. Кастрен, встречаются описания сюжетной канвы в пантомимах и имитационно-подражательных плясках журавля, утки, гагары, лося, зайца, лисицы и др. Но чаще всего авторы ограничиваются упоминанием о том, что после пения или соответствующей сцены в театрализованном представлении «пляшут не только мужчины, но и женщины с детьми» или «после всякой сцены представляющие немного пляшут» (Паллас, 1788: 85-86).

Г. Новицкий, Ф.И. Шавров, В.Ф. Зуев описали обряд, связанный с культом медведя, однако они не обратили внимания на противоречивое отношение к медведю во время праздника (Зуев, 1947). Сведения, изложенные Н.Л. Гондатти, который за период с 1901 по 1908 гг. собрал обширный материал, более

подробны. Дополнил и детализировал описание медвежьего культа А. Каннисто, который объяснил медвежий праздник как комплекс ритуалов, имеющих целью «помирить медведя или его душу с убившими его охотниками» (Гондатти, 1888: 68).

В 1936-1937 гг. В.Н. Чернецов совершит поездку по Оби, изучая обряды и ритуалы, связанные с медвежьим культом. Им были записаны имитационные-подражательные пляски и пантомимы и зарисованы главные исполнители. В 1948 г., вторично посетив медвежий праздник, исследователь сделал киносъемку традиционной пластики. В.Н. Чернецов в своей работе «Медвежий праздник у обских угров» отмечает, что «праздник распространен у обских угров повсеместно и имеет одинаковые формы, но детали обряда могут варьироваться, так как каждый род предпочитает те песни и пляски, которые посвящены духам, наиболее тесно связанным с ними (соответствующими родами)» (Чернецов, 1975: 285-319).

В 1930 годах начала свою работу по сбору, записи и сценической обработке хореографического фольклора коренных народов Севера Т.Ф. Петрова-Бытова. В ее личном архиве и методических рекомендациях для учителей школ Севера имеются записи хантыйских танцев. Изучением хореографического фольклора обских угров занималась М.Я. Жорницкая. Организованная Институтом этнографии АН СССР, экспедиция работала в 1978 году Березовском районе Ханты - Мансийского автономного округа, а так же в городах Ханты-Мансийске и Салехарде. В 1984 - 1985 годах В.Н.Ниловым, от Урайского отдела культуры, было проведено несколько экспедиций в Кондинском и Березовском районе Ханты - Мансийского автономного округа.

В дальнейшем изучение культа медведя продолжили З.П. Соколова, В.М. Кулемзин, О.В. Мазур. Э.А. Шмидт выявил около тридцати мотивов восприятия медведя: медведеподобный дух, медведь - человек, небесного человека - медведь, существо лесное, земное и подземное. Н.В. Лукиной были опубликована аналитическая статья (Лукина, 1990) и переведены на русский язык полевые материалы В.Н. Чернецова, К.Ф. Карьялайнена и У.Т. Сирелиуса.

Таким образом, представление о традиционной пластике

у хантов и манси можно получить не только по описаниям этнографов, но и по работам филологов и музыковедов. Однако венгерский этнограф-хореограф Ласло Фельфельди отмечал: «Несмотря на имеющиеся ценные описания, сущность танца, движения танцоров остаются почти неизвестными. Поэтому неотложная задача - фиксация танцев (плясок) с помощью фильма и системы записи движений с последующим изучением их типов и мотивов. Только после этого можно будет выявить характерные черты хореографической традиции обских угров».

Традиционная пластика манси в «медвежьих игрищах» разворачивалось в лесу на месте добычи зверя. Там с него снимали шкуру («расстегивали шубу») вместе с головой и передними лапами, укладывали на носилки («колыбель») и торжественно несли в поселок. После обработки священные атрибуты вносились в дом, где должно было происходить основное действие, и помещались на специальном украшенном помосте в переднем углу. Каждый входящий в помещение обязательно поклоном приветствовал «хозяина» и передавал ему подарки. Начинался праздник вечером и продолжался пять ночей, если убивали медведя, и четыре - если медведицу.

Первыми исполнялись сакральные песни *ий эрэ*, повествующие о происхождении и приключениях зверя, о мансийских богах, которые сопровождались «плясками духов» и «плясками предков», представляющими мифологические образы пластическими средствами. «Мелодии, сопровождающие женские и мужские пляски, связаны с местностью, где проживает род или племя. Предок рода имеющий облик лося, выходил опираясь руками на две палки, которые изображают передние ноги лося. Каждая пляска предваряется песней, в которой предок призывается посетить праздник «для удачи охоты и благополучия его людей». В подражательных плясках охотник изображал медведя и охоту на него. На это указывали жесты и позы танцующих, а также одетая шкура медведя, обувь из медвежьих лап и рукавицы с рисунком медведя» (Чернецов, 1965: 23-28; 102-111).

После *айни пике* - торжественных «больших плясок» - во второй половине ночи наступало время *тулыглан* (северные манси - далее «сев.»), *туя 'эйл 'ап* (южные манси - далее

«южн.») - театрализованных бытовых сценок с песнями и плясками. В комической форме изображались различные пороки: трусость, леность, глупость и т.д. - пародировались соплеменники (даже шаманы), исполнялись эротические пляски. Важным моментом являлся обряд *х'орне вармел*, который показывал, что в доме находятся птицы, а не люди. По его ходу все присутствующие подражали различным птичьим голосам (*сир ий тур пат инкве*). Заканчивалось все действие тремя сценками: спор масок; изображение с помощью масок охотников, убивших медведя и приносящих жертву; забрасывание снегом присутствующих, сопровождающееся песнопениями и шутками (очистительный ритуал).

Далее исполнялась пантомима *кит наврам* - «двое детей, утащенных в лес медведем», - имитационные танцы *сие суп эква*, изображающие журавля, лисицу, ушастую сову, семь тетеревов, семь уток, семь оводов и семь комаров. Лесной дух *мэнке* объявлял о приходе двуликого духа *кит вилиштупашыла*, который плясал с попеременным подниманием рук, символизируя тем самым свою «двуликость».

В перерывах между плясками на *цитре* (*сангультап* - *пятиструнный* мансийский инструмент)или *арфе* (*тоор-йух*, *тороп йух* - *журавлиное дерево* - *девятиструнная угловая арфа*) грались обрядовые наигрыши *эрыгтанкве* (сев.), *еризятах* (южн.), точно повторявшие исполненную ранее мелодию песни. Возможно, по этой причине все песни медвежьих игрищ соответствуют акустическим нормам цитры и арфы и являются его наиболее канонизированной частью.

Заканчивались торжества утром ритуалом прощания с медведем. После очистительного обряда всех присутствующих, «хозяина» с величайшей осторожностью снимали с помоста и под прощальные песни несли на жертвенное место, где от «шубы» отделялась голова и вывешивалась вместе с «колыбелью» и праздничными берестяными масками на священном «медвежьем дереве».

В настоящее время традиционнаяхореографическая пластика сохраняется у северных (сосвинско-ляпинских) и восточных (кондинских) манси, которые сочетают в себе культуру таежных охотников, рыболовов и степных кочевников-

скотоводов.

Сведения о современном бытовании хореографического фольклора были изучены М.Я Жорницкой, которая собирала его среди разных групп населения: охотников, рыболовов, оленеводов. Информаторами были представители семей Лозямовых, Вагатовых, Ерпыховых, Каксиных, Рандымовых и др. (Жорницкая, 1980). Автором было проведено несколько экспедиций в Березовском районе Ханты - Мансийского автономного округа. Из расспросов выяснилось, что имитационно подражательные пляски и пляски инсценировки (пантомимы) исполнялись в основном только во время медвежьих игрищ и что в настоящее время знатоков и исполнителей традиционного фольклора осталось очень мало, однако память об этих плясках все еще сохраняется (Нилов, ЛМА).

В пос. Щекурья М.Я. Жорницкая записала женскую мансийскую пляску *«Аквись йикв»* «танец (пляска) почтенной бабушки». Нами была записана похожая подражательная пляска, в прошлом известный как «пляска Большой Медведицы» и исполнявшийся на медвежьем игрище. По темпу подражательная пляска более медленная, а музыкальный размер ее и исполняемая пластика были идентичными с записью М.Я. Жорницкой. Прасковья Михайловна Сайнахова (1921 года рождения) показала нам, как набрасывается на исполнительницу большой четырех угольный платок с кистями. *«Верхняя часть платка должна быть на голове - говорит Прасковья Михайловна - два конца платка необходимо держать двумя руками (руки открыты в стороны, на уровне плеч, и немного согнуты в локтях - прим. автора), прикрывая ими кисти рук, третьим углом платка необходимо закрыть лицо, а четвертым спину».*

На счет «раз» первого такта исполнительница делает широкий шаг правой ногой вправо на полупальцы, приставляет левую ногу к правой, при этом руки чуть согнуты в локтях и невысоко подняты перед собой. На счет «и-два-и» делаются мягкие приседания, руки остаются в том же положении. На счет «раз» второго такта то же движение повторяется с поворотом на 180°. На счет «и-два-и» делаются мягкие приседания. Руки

остаются в том же положении, что и на счет «раз-и, два-и» первого такта.

Подражательная пляска «*Аквисъ йикв*» исполняется плавно, спокойно и грациозно: делая мягкие повороты, исполнительница приподнимается на носки; этим она создает впечатление, что танцует Большая Медведица. Исполняется подражательная пляска под песню и игру на *сангультапемансийском* струнном инструменте.

«В прошлом специального обучения «танцам» не было, - говорит П.М. Сайнахова, - молодежь училась танцевать у взрослых. В старину, прежде чем начать танец, исполнитель делал поклон в сторону, где лежал медведь, а потом зрителям, и только после этого начинал танец».

В пос. Ломбовож у манси Владимира Наумовича Сайнахова (1926 года рождения) была зафиксирована мужская коллективная круговая пляска «*Сапыгыт йикв*» - «ляпинская пляска». Музыкальный размер, темп пляски и исполняемая пластика этой мужской пляски отличалась от женских плясок прыжками и резкими поворотами.

На счет «и» первого такта исполнители чуть приседают. На счет «раз» делают широкий прыжок на две ноги: правая нога впереди на полной ступне, а левая упирается на носок. Одновременно левую руку приподнимают вверх чуть в сторону, а правую руку отводят немного в сторону назад. На счет «и» чуть приседают на двух ногах. На счет «два» делают широкий прыжок по кругу на две ноги: левая впереди на полной ступне, а правая упирается на носок. Одновременно с прыжком исполнители меняют положения рук.

«Движения ног в этой пляске повторяются - говорит Владимир Наумович - изменяется только положение рук. Исполнители поднимают обе руки вверх, сгибают их в локтях, кистями рук касаются груди». Кроме этого В.Н.Сайнахов показал интермедии: «*Луипавыл моксяр* и *Алыпавыл моксяр*» - («сатирические интермедии о двух горбатых»), «*Мисне* и *Миньсихум йикв*» - («интермедия о лесной фее и охотнике») и «*Охсар аги тан йикв*» - («мелодия и пляска лисы») (Нилов,2005)).

Движения ног и корпуса во время исполнения

мансийских имитационно - подражательных плясок и плясок инсценировок (пантомим) повторяются, положение же рук все время меняется. Руки во время поворотов могут быть раскрыты в стороны или одна поднята вверх, другая отведена за спину. Исполнительницы женских плясок набрасывают на себя большие платки, два конца платка они держат в руках, прикрывая ими кисти рук, третий угол платка закрывает лицо, а четвертый прикрывает спину. Женщины, как правило, исполняют свои пляски медленно, плавно в сочетании с движениями корпуса; мужчины исполняют пляски резко и энергично, сопровождая их небольшими прыжками.

На современную традиционную хореографию манси оказало большое влияние русская хореография. Это прослеживается, в частности, в таких плясках, как *«Куринька-Семеновна»* - «пляска девушки, живущей на реке Оби», *«Вера йикв»* - «пляска Веры», которые в настоящее время довольно широко распространены среди манси и также среди хантов. Влияние русской традиционной хореографии распространяется не только на названия плясок, но и на характер и манеру их исполнения, темп, ритм и музыкальное сопровождение (при записи автором игры на *цитре* прослеживался строй русской балалайки - прим. автора).

Кроме описанных была зафиксирована пластика движений следующих плясок манси: *«Уй тан йикв»* - (плясовая мелодия и «пляска медведя»), *«Ялпу'с агит»* - («пляска девушки из д. Ялпуса»), *«Лям ватнэ йикв»* - (подражательная пляска «сбор черемухи»). Исполнялись пляски в традиционных нарядах, богато орнаментированных бисером, аппликацией, цветным сукном и меховой мозаикой. *«Плясали в платье на кокетке, поверх которого накидывался платок с бахромой (в большинстве случаев при исполнении женских плясок платок развернут, но иногда он складывается треугольником - прим. автора) иногда в халате, зимой в саху -двойной меховой шубе - говорит Прасковья Михайловна Сайнахова - на ногах - няры(короткая обувь) изготавливались из оленьего или лосинного камуса, а летом из продывленной кожи, их надевали на толстые длинные чулки - вай, связанные из цветной шерсти».* *«Мужской костюм состоял из халата, рубахи, пояса и*

головного убора - говорит Владимир Наумович Сайнахов - халат прямой, рубаха на кокетке с поясом, головной убор и рукавицы вышиты «медвежьим» орнаментом, на лице берестяная маска; зимой надевали глухую парку с капюшоном» (Нилова, ЛМА).

Традиционная пластика хантов «медвежьих игрищах» занимает центральное место. Они представляли грандиозную многодневную музыкально-пластическую композицию, состоящую из обязательной части - «медвежьих песен» - и дополнительной (необязательной), которая включала все известные художественные формы: лирику, эпос, пляски, инструментальные наигрыши и даже шаманство. Различные по жанрам «медвежьи песни» и «медвежьи пляски» являлись своеобразным каркасом праздника:

пробуждающая медведя песня - *атын ар, атэн арэ, ялэм луланы, пупи кильтаты*, - которая звучала каждый день и как бы готовила медведя к восприятию музыкального действия; возгласная сакральная песня - *кайойанг ар*, в которой поется о божественном происхождении медведя, его жизни и смерти; бытовые песни-инсценировки - *льунгультупты, тангэттэн, льхангэльтэн*, которые исполняются в специальных костюмах и масках; сопровождалась специальными плясками; мифологические песни - *миш ар, вонт льунгк льхангэльтэн*, в которых повествуется о богах, охраняющих землю, людей; великие священные песни - *вьон ар, йимэнг льханы - льтэн*, которые поются в заключительный день праздника и сопровождаются игрой на колокольчике и пляской с колокольчиком; вечерняя песня-усыпление - *ульты ар, оттэ арэ, пупи ольтэ, аптэ лилпаны*, - которая являлась ритуальной колыбельной и звучала в конце каждодневного ритуального цикла (Кулемзин, 1972).

«Медвежьи песни» исполнялись весьма строго: в них не принято менять мелодию, ритм или слова. Они пелись только мужчинами и, по традиции, сакральные песни чередовались с необрядовыми эпическими. В конце программы дня, чередуясь с профанными эпизодами, появлялись необрядовые пляски (личные, игровые и развлекательные) и песни, имитировались шаманские песни и пляски. Обязательной составляющей

медвежьего праздника были наигрыши на струнных инструментах: цитре, арфе и лютне. Они выполняли функцию рефрена между обязательными и необязательными песнями и плясками и являлись своеобразной интермедийной разрядкой в строгой ритуальной композиции.

Медвежьим играм предшествовала охота на зверя. После добычи, медведя «расстегивали», отделяя голову и шкуру от туловища, укладывали на обруч в жертвенной позе (голова находилась между лапами) и проводили обряд очищения. Во время ритуала *вой тэтты пант* - «нести зверя в путь-дорогу» - медведя везли в стойбище или поселок через священные места. Дома его устанавливали в священный угол *хот шаншан* и начинали обряд гадания, который проводили обязательно в ритуальной одежде и масках.

При описании медвежьего праздника Т.А. Молданов в своей работе все песни, пляски и сценки группирует согласно народной (хантыйской) классификации (Молданов, 1990). Ночь начинается *свой арат* - «медвежьих песен». Обычно их исполняют три, пять или семь человек. При пении, взявшись за мизинцы, они медленно поднимают и опускают руки. *Хат-лев арат* - «дневные песни» - посвящены духам-хранителям отдельных родов, хозяевам рек, озер, лесов и пр. Участники праздника танцуют и поют о том, как они живут, как охотятся, желают людям здоровья, счастья, удачи на охоте и рыбной ловле. После коллективных плясок, под сакральные песни начинаются пляски *ван яак*, в которых в одежде предков (малицах, пестрых платках, с хвостами лисиц) изображались родоначальники отдельных племен.

Торжественные обрядовые пляски сменяли *'ун 'ал 'тупат* - веселые маскарадные сценки, песни и игры (с изрядной долей эротики), в которых в комической форме высмеивались различные пороки (лень, глупость, трусость и т.п.), пародировались соплеменники (даже шаманы), исполнялись эротические пляски. Неперсонифицированные «лесные божества» *менкам* и *мен'к арат* давали наставления, как человек должен вести себя в лесу, на воде и в других местах.

Дальнейшую часть праздника Н.В. Лукина и Т.А. Молданов сравнивают с мистерией. Она начиналась с

поякты арат - «песни-молитвы». Затем приходили «муж и жена» и строго-настрого запрещали присутствующим использовать неприличные слова и действия. Далее появлялись «брат с сестрой», которые плясали *вусы евал 'ты як'* - «паутину (сажу) разметающая пляска». Резкими взмахами рук они «очищали» все пространство дома, пением предвещая о скором появлении великих духов. Именно из песен и плясок состоит последняя основная («священная») часть праздника. Сначала божество самого высокого ранга *Халты ёх ар'* исполняет «песню калданыщих людей», в которой повествуется о разделе сфер влияния между духами. Далее поочередно выходят *Хаймас* - «дух, отпугивающий злые силы» и *Ем важе ики ар'* - «способный уничтожить любую нечисть». В руках у них стрелы с железными наконечниками (средство борьбы со злом) с ними они исполняют пляску (Лукина, 1990)

Следующие имитационно подражательные пляски духов-охранителей территорий. Они всегда приходят всемером: «семь тетеревов», «семь оводов», «семь комаров», «семь уток-широконосок) и т.д. Число «семь» в хантыйской пластике условно показывают трою мужчин: вокалист, исполняющий песни духов, и двое танцующих, одетых «великими духами» (на них белые халаты, лица закрыты берестяными масками, на голове лисьи шапки с колокольчиками).

Важный момент всей праздничной церемонии - выход главного божества *Калтац анки'* - «матери Калтац». Она в цветастом халате и платке, в руках ритуальные стрелы с железными наконечниками. Под их стук исполняются священные песни и пляски.

Далее появляется дух «середины Сосьвы». На нем белый халат, песцовая шапка, к которой сзади подвязаны два платка - «косы» - с колокольчиками. Он осматривается, семь раз кланяется медведю, три раза разворачивается вокруг оси и под песню *«Левкутут ики поякты ар'»* - «Песню-молитву духа середины Сосьвы» заводит ритуальную пляску. Его сменяет прибывающий на белом коне дух «Верхней Оби», поющий свою *«Астый и.ми поякты ар'»*. Белый халат на нем надет таким образом, что один рукав как бы пустой. Это связано с поверьем: если дух «Верхней Оби» начнет в пляске размахивать обеими

руками, то разнесет всю вселенную. Поэтому же все движения танцующего медленные и осторожные; исполняя движения руками он проходит семь кругов.

Завершающая медвежий праздник песня-молитва «*Торум хэкан ёх'*»- «На небо поднявшиеся» обращена к семи сыновьям Торума, которые являются за душой зверя. Одновременно идет ритуальная пляска. Исполнитель в цветастом халате и лисьей шапке, в руках у него деревянная рамка с семью куклами *елюн аканзяк*. Пляска состоит из семи кругов. Церемония прощания с медведем включала очистительный обряд, когда всех присутствующих забрасывали снегом, и сами проводы: медведя с величайшей осторожностью выносили из дома и с песнопением уносили из поселка на священное место (Молданов, 1990).

Традиционная пластика хантов - *йак, йок, йек, йох* - сопровождалась специальными напевами или наигрышами на цитре, арфе и смычковой лютне отмечают Е.В. Гипиус, З.П. Соколова и О.В. Мазур. Центральное место в игрищах занимает девятиструнная угловая арфа: *тоор-йух, тороп йух* - журавлиное дерево; *тоор-сапль-йух, тарэн-сапт-йух* - с журавлиной шейдеревом, *торых овып-йух* - с журавлиной головой. После арфы наиболее популярный музыкальный инструмент - пятиструнная цитра - *нарсть-йух* (казымские) *нарс йух* - (березовские) и играющее дерево. На струнных, как и на охотничьем луке, играли только мужчины. Исполнение на луке - *йохель-йахель*, согласно преданиям, способствовало охотничьей удаче. Аналогичную функцию музыкального инструмента у женщин выполнял костяной пластинчатый варган - *томран, тумран, томрэ* (березовские, казымские и сургутские). В качестве погремушек использовались надутый рыбий пузырь - *комленг* или шар надутого глухаринного зоба - *пуки, пукэ* (Шейкин, 1996: 18-23).

Большое значение в культуре хантов имели металлические подвески-погремушки и колоколчики - *лонгхали, лонгалы, лонгханг* (северные), *ронгхантьэп, ронгакинтэп, рангкынтыв* (восточные), *кювэл-кюхэл, кэхэл* (сургутские). Колокольчики крепили к праздничному женскому поясу или шаманским атрибутам: посоху, одежде, бубну - и

использовались в театрализованных представлениях на медвежьих играх.

Традиционная пластика хантов состояла из имитационно-подражательных плясок (журавль, утка, гагара и др.; олень, лисица, заяц и др.) и плясок-инсценировок («Охота на белку», «Охота на лисицу», «Охота на медведя») и др. В.Н. Черницов так описывает пляску- инсценировку «Охота на лисицу» - « танцор выступает одетый в малицу, с берестяной маской на лице, опустившись на руки и ноги. К подолу малицы привязывается хвост из сухой травы, которая во время пляски зажигается. В песне рассказывается о том, что лисица видит все ухищрения охотника и обходит стороной все его ловушки. Однако охотник тоже хитер. Он ставит новую ловушку, лиса ее не замечает и падает, сраженная стрелой» (Нилов, 2005). Известны пантомимические пляски без звукового сопровождения, т.е. «немые», с музыкой «про себя», на внутреннем ритме.

Женская индивидуальная «пляска с колокольчиками» записана М.Я. Жорницкой. Нами были зафиксированы пляски пожилых женщин, которые в прошлом сами танцевали на «медвежьем празднике» или видели, как танцевали их матери. Приведем описание нескольких вариантов импровизаций плясок, которые очень похожи на описание сделанное М.Я. Жорницкой. «Пляска исполнялась с большим платком - говорит Прасковья Макаровна Тарлина (1922 года рождения) - два конца которого надо держать в руках (кисти рук закрыты платком и разведены в стороны на уровне плеч, немного согнуты в локтях - прим. автора) к которым подвязывались маленькие колокольчики. Пляски импровизационные могла исполняться одной, двумя или тремя женщинами».

Первая импровизация. На счет «раз» исполнительница приподнимается на полупальцы обеих ног, одновременно она поворачивает корпус и согнутые в локтях руки направо. На счет «два» она резко опускается на пятки, одновременно встряхивает кистями рук, на счет «три, четыре» повторяются те же движения, что и на счет «раз и два», только корпус и руки поворачиваются налево.

Вторая импровизация. На счет «раз» исполнительница делает шаг с полным поворотом на полупальцах обеих ног направо. На счет «два» она резко опускается на пятки, одновременно левую руку поднимает вверх чуть в сторону, а правую, согнутую в локте, отводит назад и встряхивает кистями. На счет «три, четыре» повторяются те же движения, что и на счет «раз» и «два», только с поворотом налево.

Движения ног в пляске - подъем на полупальцы и резкое опускание на пятки - не изменяются на протяжении всей пляске. Меняется только положение рук. Обе руки, согнутые в локтях, бывают открыты чуть в сторону и приподняты: руки могут находиться на бедрах, за спиной, на уровне груди, но при опускании ног на пятки кисти рук всегда встряхиваются вместе с колокольчиками.

В поселке Казым были записаны обрядовые, подражательные пляски, пляска инсценировка и массовая круговая пляска. «*Льунгультты*» - пляска инсценировка, исполнялась в специальных костюмах и масках, записана от Е.М. Тарлина (1934 года рождения). « Перед началом пляски необходима специальная одежда состоящая из головного убора и рукавиц, на которых нанесен «медвежий орнамент» - говорит Е.М. Тарлин - если ты делаешь движения руками, сделай так, чтобы ты девушке понравился; если ты поворачиваешься, повернись так, чтобы девушка радовалась».

Исходное положение ног в пляске - шестая позиция, ноги чуть присогнуты в коленях, руки опущены вниз. На счет «раз» - широкий прыжок на обе ноги, руки в стороны. Исполнители, у которых впереди правая нога, опирающаяся на всю ступню, левая - чуть сзади только на носок. Исполнители, у которых впереди левая нога, опирающаяся на всю ступню, правая - чуть сзади на носок. На счет «и» - танцоры чуть пружинят в коленях, корпус и руки отклонены вправо, кисти с косынками сжаты в кулак.

На «два» - повторить движение, исполненное на счет «раз», поменяв при этом на обратное положение ног в обеих линиях, руки поднимают вверх; на «и» - исполнители чуть пружинят в коленях, корпус и руки отклонены влево, кисти с косынками сжаты в кулак.

Другое движение выполняется с исходного положения - шестая позиция ног, руки опущены. На счет «раз и» - подскоки на полупальцах на скрещенных ногах, левая - впереди правой; на «два и» - резкий соскок во вторую выворотную позицию с полуприседанием, руки раскрыть в стороны и несколько раз резко встряхнуть кистями.

Мужская хантыйская пляска записана по показу оленевода Е.Н. Вагатова (1931 года рождения), который сам некогда был участником медвежьих плясок. Для показа пляски он достал из амбара специальную одежду: халат, пояс, перчатки. При этом он с сожалением заметил, что необходимая для пляски маска из бересты у него не сохранилась. Перед началом исполнитель подошел к месту, где должна была находиться голова медведя, и сделал поклон, затем поклонился зрителям и только после этого стал импровизировать движения пляски.

Исходное положение ног в пляске - шестая позиция, ноги чуть присогнуты в коленях, руки опущены вниз. На счет «раз» исполнитель сделал небольшой прыжок вперед на две ноги, левая находилась чуть впереди правой. Одновременно руки были подняты на уровень груди, кисти рук опущены. На счет «два» он сделал небольшой прыжок на две ноги назад, а руки, согнув в локтях, притянул к поясу.

Вся пляска построена на небольших легких и четких прыжках. Корпус, руки и голова принимали при этом разнообразные положения.

Были зафиксированы несколько движений *мужской пляски в масках по кругу*, которая в прошлом исполнялась в обрядах и ритуалах «медвежьих игрищах»:

Первая импровизация. Исходное положение: шестая позиция ног, немного присогнутых в коленях, руки опущены. На счет «раз» - широкий прыжок на обе ноги, руки в стороны (может быть импровизация руками). Правая нога опирается на всю ступню, левая - чуть сзади на носок. На счет «и» исполнитель чуть пружинит в коленях, корпус и руки отклонены вправо, кисти с косынками сжаты в кулак. На счет «два» - повторить движение, как на счет «раз», поменяв при этом положение ног. Руки поднимаются вверх. На счет «и» исполнитель чуть пружинит в коленях, корпус и руки

отклонены влево, кисти с косынками сжаты в кулак.

Вторая импровизация. Исходное положение: шестая позиция ног, немного присогнутых в коленях. Руки опущены. На счет «раз» исполнитель делает подскок на полупальцах на скрещенных ногах, левая впереди правой. На счет «два» - резкий соскок во вторую позицию с полуприседанием, руки раскрыты в сторону и резко встряхнуть кистями. Все повторяется с другой ноги.

Исполнялись песни и пляски на «медвежьих игрищах» в традиционной праздничной одежде, которую украшали аппликацией, мозаикой из меха или сукна, бисером. Характерны зоо- и растительноморфные мотивы орнамента - «ветви березы», «заячьи уши», «след соболя», «оленьи рога», «щучьи зубы» и др. Женские меховые копорообразные шапки отделявали цветным сукном, металлическими бляшками, но сейчас эти головные уборы заменили на цветастые шерстяные платки. Украшения нагрудные, головные, накосные (прикрепляемые к ложным косам) делали из бисера, женщины носили серьги, кольца. Мужчины также заплетали косы, мужчины и женщины наносили татуировку.

Среди хантов Березовского района была зафиксирована пластика движений «*Пононнгын як*» - («пляски с ободом или пляски маленьких человечков»), «*Куси як*» - («пляски с дугой»), «*Кат нёл 'ап як*» - («пляски с двумя стрелами»), «*Л'ана нёл 'ап як*» - («пляски с семью стрелами») и др. Автор согласен с выводами М.Я.Жорницкой «Однако, как ни интересны сделанные наблюдения, от истолкования, особенно в этнокультурном или этногенетическом аспектах, приходится воздержаться до тех пор, пока весь материал не будет собран полностью обработан, изучен и осмыслен» (Жорницкая, 1890).

Собранный хореографический фольклор, исполняемый в театрализованных представлениях, позволяет сделать некоторые предварительные выводы. Традиционная хореография хантов и манси имеют единый пластический рисунок. Женщины, как правило, исполняют свои пляски медленно и плавно, движения выполняются в основном руками и корпусом, движения ног играют второстепенную роль, доминируют повороты корпуса влево и вправо, вокруг себя. Мужчины исполняют свои пляски

резко, энергично, немного подпрыгивая. Коллективные мужские пляски исполняются по большому кругу, а сольные пляски, обращенные к голове медведя, имеют линейное построение. При исполнении подражательных плясок и плясок инсценировок используются различные культовые и бытовые предметы: маски, колокольчики, стрелы, сабли, платки, палки и другие предметы.

На современную танцевальную культуру хантов и манси оказало влияние русское хореографическое искусство (см. выше о плясках «*Куринька-Семеновна*» и «*Вера йикв*»), которое сказалось не только в названиях плясок, но и в характере, манере и темпе их исполнения и музыкальном сопровождении.

Таким образом хореографию хантов и манси можно классифицировать на традиционную хореографию (фольклор) и сценическое хореографическое искусство, которое в свою очередь делится на профессиональное и самодеятельное (любительское). Традиционная хореография (фольклор) делится на:

- традиционную пластику, имитационно-подражательные пляски и пляски инсценировки (пантомимы) входящую в обряды и ритуалы «медвежьих игрищ»

- игровые и развлекательные пляски не входящие в обряды и ритуалы;

Кроме этого они делятся на:

- одиночные мужские и женские, являющиеся в основном личные имитационно-подражательными и шаманскими плясками;

- с малым количеством исполнителей (2 - 5 человек) мужские, женские и смешанные, которые в основном представляют пляски - инсценировки (пантомимы);

- массовые пляски со множеством исполнителей, они могут быть не только мужскими или женскими, но и смешанными, их рисунок может строиться по линиям, полукругу и кругу.

В настоящее время в Ханты - Мансийском автономном округе (г.Ханты - Мансийск) успешно развивается народно-сценическая хореография в песенно-танцевальном ансамбле «Мисне», ансамбле танца «Хаарам» и Национальном театре

обско-угорских народов (худ.рук. О.А.Александрова). Чистоту национальных традиций коренного населения сохраняет семейный фольклорно - этнический ансамбль «Ешак най» - («Женщина, подобная огню и солнцу, излучающая свет, тепло, добро и радость», которым руководит М.К. Волдина (Вагатова).

В начале 1990-х годов организацией медвежьих праздников занимались центры национальных культур, ассоциация «Спасение Югры» и созданные научные фонды. В последствии, на основе исследований и зафиксированных материалов собранных в конце IX и начале XX века, были возрождены (некоторые исследователи предпочитают термин реконструированы) «медвежьи игрища» - праздники. Их расшифровкой и переводом текстов на русский язык стали заниматься сами носители традиционной культуры хантов и манси: Т.А. Молданов, Т.А. Молданова, К.И. Вагатова, Е.Н.Вожикова, А.П. Тарлин и др., музыкальную культуру этих народов изучают: А.И. Богданов (Бродский), Е.В. Гиппиус, О.В. Мазур, З.П. Соколова, Ю.И. Шейкин и др.

ЛИТЕРАТУРА

- Волдина Т.В. 2002. Хантыйский фольклор: история изучения. Томск.
- Гондатти Н.Л. 1888. Культура медведя у инородцев Северо - Западной Сибири. - Известия общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. М., Т. 48: 74-87.
- Жорницкая М.Я. 1980. Фиксация пластики движений традиционных танцев хантов и манси. - В сб.: ПИИЭ. М. С. 79- 90.
- Зуев В.Ф. 1974. Описание живущих в Сибирской губернии в Березовском уезде иноверческих народов остяков и самоедов. - В сб.: Материалы этнографии Сибири ХУІІІ в. М.-Л.
- Карьялайнен К.Ф. Религия Югорских народов: в 3 томах / Перевод с немецкого Н.В. Лукиной. Томск. Т. 1: 1994, Т. 2: 1995, Т. 3: 1996.
- Кулемзин В.М. 1972. Медвежий праздник у ваховских хантов. - В сб.: Мат. по этнографии Сибири. Томск. С. 93-98.
- Лукина Н.В. 1990. Общее и особенное в культуре медведя у обских угров. - В сб.: Обряды народов Западной Сибири. - Томск. С. 179-191.
- Молданов Т.А. 1990. Картина мира в песнопениях медвежьих игрищах северных хантов. Томск. С.12-41.
- Нилов В.Н. 2003. Традиционная хореография обско-угорских народов. - В сб.: Материалы Международной конференции «Сохранение традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера и проблема устойчивого развития» (г. Ханты-Мансийск, 23-26 июля

- 2003 года). М. С. 609-618.
- Нилов В.Н. Личные материалы автора (ЛМА). Материалы собраны за 1984-85 годы Кандинском (Луговое, Кондинское, Мортка и др.) и Березовском районах (Щекурья, Сосьва, Ломбовож, Ляпинское, Казым и др.) Ханты - Мансийского автономного округа Тюменской области.
- Нилов В.Н. 2005. Северный танец: традиции и современность. М.: Северные просторы. Кн. 2 (Манси - С. 48-55; Ханты - С.84-95).
- Паллас П.С. 1788. Путешествие по разным провинциям Российского государства. СПб.: Ч.3.
- Чернецов В.Н. 1965. Периодические обряды и церемонии у обских угров, связанные с медведем. Хельсинки. Ч. 2.
- Чернецов В.Н. 1974. Медвежий праздник у обских угров. - Acta Ethnographia: Fcademiae Scitntiarum Hungaricf.
- Шейкин Ю.И. 1996. Музыкальная культура народов Северной Азии. Якутск: РДНТ.

Получена / Received: 09.10.2018

Принята / Accepted: 22.10.2018

**Особенности изучения векторной компьютерной графики
при оформлении печатной продукции:
традиционный орнамент**

М.С. Подобед

Московский издательско-полиграфический колледж имени Ивана Федорова
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 5

Moscow publishing-polygraphic college named after Ivan Fedorov

Yaroslavskoe highway, 8, building 1, Moscow 129337 Russia

e-mail: maksimpodobed@yandex.ru

Ключевые слова: орнамент, культура, народ, наследие, векторная компьютерная графика, дизайн, изобразительное искусство, цвет, ритм, композиция.

Key words: ornament, culture, people, heritage, vector computer graphics, design, fine art, color, rhythm, composition.

Резюме: В статье рассматривается важность орнамента как национального культурного наследия. Описываются ключевые элементы орнаментального художественного изображения. Дается оценка значимости орнамента в современном изобразительном искусстве, дизайне, в том числе, его прикладного применения. Раскрывается технический способ интеграции орнамента в сферу оформления печатной продукции на основе цифровых технологий. Выявляются положительные и отрицательные стороны в работе с декоративно-прикладной графикой в цифровой среде, а также, роль орнамента в творческом процессе.

Abstract: The article considers the importance of ornament as a national cultural heritage. The key elements of the ornamental art image are described. The significance of the ornament in the modern fine arts, design, including its application is evaluated. The technical way of integration of an ornament in the sphere of registration of printed materials on the basis of digital technologies is revealed. The positive and negative sides in the work with decorative and applied graphics in the digital environment, as well as the role of ornament in the creative process are revealed.

[Podobed M.S. Features of the study of vector computer graphics in the design of printed products: traditional ornament]

Неотъемлемой частью любой традиционной культуры является орнамент. Орнаментом украшали жилище, одежду, предметы быта (Буткевич, 2008). Роль орнамента в жизни человека с древних пор определялась тремя функциями:

- средство передачи информации;
- способ оберега от злых сил природы;
- возможность украсить изделие.

Элементы орнамента в визуальной форме несут

информацию о типе и специфике культуры и представляют ее культурный код. Ритмическое повторение определенных элементов (геометрических, абстрактных, растительных, фигуративных), их графическое начертание и колористика, отражая культурное и эстетическое представление народа об окружающем мире, является результатом огромного исторического пути проделанного народом в своем развитии и формировании (Кашекова, 2009).

Компьютерная графика, будучи современным видом изобразительного искусства, активно использует в своих проектах орнамент, как этнокультурный компонент. Поскольку, орнамент по своей художественной структуре относится к декоративному искусству, в компьютерной графике работа с ним проводится в векторных графических редакторах. Это связано с тем, что по своему техническому устройству векторная графика обеспечивает максимально гибкую работу с рисунком орнамента, его ритмом и локальным цветовым наполнением, а также, сохраняет высокую точность изображения при любом изменении его размеров.

Важным инструментом при работе с векторной компьютерной графикой является трассировка. Технически, это перевод растрового изображения в векторное, но в контексте художественной работы, это открывает массу возможностей для творческой реализации (Рассел, 2012). С помощью трассировки дизайнер может перевести в векторную графику любой отсканированный или сфотографированный рисунок, затем внести в него любые необходимые поправки в графическом редакторе и на его основе создать орнаменты с различными цветами и чередованиями. Такой метод способствует большой экономии времени и позволяет максимально точно подобрать нужную композицию в орнаменте.

Помимо верно выбранных настроек трассировки в графическом редакторе, которые должны соответствовать типу растрового изображения, при ее проведении очень важно учитывать один технический аспект: растровое изображение должно иметь высокое разрешение, иначе, полученное векторное изображение будет иметь деформированный край, на коррекцию и исправление которого может уйти много времени.

В качестве альтернативы трассировки при создании орнамента можно использовать графические планшеты, сенсорный экран которых позволяет дизайнеру сразу создавать необходимый рисунок от руки в любом редакторе. Но из-за дорогой стоимости такого оборудования, далеко не каждый дизайнер может его себе позволить.

Средства цифровой среды позволяют активно и массово использовать орнамент для оформления всевозможной печатной продукции. В то же время, компьютерная унификация лишает художественные элементы орнамента почерка автора, тем самым снижая живость его восприятия. Поэтому, любое цифровое изображение по своей структуре достаточно шаблонно. Но, тем не менее, именно цифровые технологии способны надежно сохранить графическую структуру самого орнамента, включающую начертание его элементов, композицию, колористический строй и сделать его максимально доступным для решения любых оформительских задач (Граблевская, 2010).

Подвижная система цифрового орнамента открывает доступ к поиску большого количества разнообразных композиционных решений. Благодаря этому, дизайнер может подобрать за короткие сроки большое количество разнообразных ритмов и сочетаний элементов с целью оформления различной графической продукции, которая включает в себя как полиграфические продукты, так и веб-графику. Существенно и то, что дизайнер имеет возможность оценить работу, внести корректировки перед завершением своего проекта и до отправки его в печать.

Выход на массовый потребительский рынок графической продукции с орнаментальным оформлением способствует популяризации орнамента как элемента народной культуры, вмещающего культурные коды народа. Таким образом, применение современных технологий может способствовать сохранению в массовом сознании традиционных образов и форм, входящих в народное искусство. Превращаясь в цифровое изображение, орнамент получает возможность быть интегрированным в различные современные проекты (Грэхем Лесли Маккэлэм, 2008).

Использование орнамента в современном полиграфическом

искусстве с применением цифровых технологий объясняется как его культурной и эстетической ценностью, так и яркой выразительностью, способностью помочь дизайнеру в решении разнообразных творческих задач, среди которых: объединение отдельных элементов в целостную композицию, акцентирование пятна, шрифта, заставки или концовки, стилистики содержания текста и др. (Котельникова, 2008).

Для использования существующих орнаментальных изображений или создания авторских вариантов в векторной графике обучающимся необходимо

1. Знать: виды и мотивы орнаментов, специфику стилизации и обобщения природных форм, различные классификации орнаментов (по историческому стилю - античный, готический, барочный, классический, модерн и т.д.: по национальному стилю - русский, греческий, китайский, индийский и т.д.; по изобразительным мотивам - растительный, геометрический и др.), композиционные построения орнамента (в полосе, круге, квадрате и т.д.);

2. Понимать: особенности начертания традиционных орнаментов, их смысл и символику;

3. Владеть: художественным рисунком, композицией, колористикой, графическими редакторами векторной компьютерной графики и сопутствующим программным обеспечением, обработкой цифровых изображений.

ЛИТЕРАТУРА

- Буткевич Л.М. 2008. История орнамента. М.: Владос. 272 с.
Граблевская Т. 2010. Декоративные мотивы и орнаменты всех времен и стилей. М.: АСТ, Астрель. 224 с.
Грэхем Лесли Маккэлэм. 2008. Декоративные орнаменты и мотивы. М.: АСТ, Астрель. 384 с.
Рассел Д. 2012. Векторная графика. М.: Книга по Требованию. 116 с.
Кашекова И.Э. 2009. Изобразительное искусство. Учебник для вузов. М.: Академический проект. 853 с.
Котельникова Т.М. 2008. Лучшие орнаменты и декоративные мотивы. М.: АСТ, Астрель. 640 с.

Получена / Received: 05.09.2018

Принята / Accepted: 25.10.2018

**Новые подходы к изучению лирики В.В.Маяковского в
старших классах: на примере стихотворения
«Скрипка и немножко нервно»**

С.Н. Колосова

ГАОУ ДПО Московский центр развития кадрового потенциала образования
127422, г. Москва, Тимирязевская улица, д. 36

SAEI APE Moscow center for human resources development in education

Timiryazevskaya str., 36, Moscow 127422 Russia

e-mail: kolosovacn@mail.ru

Ключевые слова: тема творчества, музыкальное начало, образ, стиль, метафора, стилизация, антитеза, методика изучения лирического произведения.

Key words: the theme of creativity, musical beginning, image, style, metaphor, stylization, antithesis, method of studying a lyrical poem.

Резюме: Изучение лирики В.В. Маяковского в старших классах остается сложной задачей. В данной статье на материале анализа одного из программных стихотворений поэта «Скрипка и немножко нервно» не только рассматриваются особенности образа лирического героя В.В. Маяковского, раскрывающие своеобразие индивидуального стиля автора, его мировоззрение, но и предлагается вариант методики работы над произведениями поэта-футуриста.

Abstract: The study of V.V. Mayakovsky's lyrics in high school remains a difficult task. In this article on the material of the analysis of program poem of the poet "Violin and a little nervous" not only the features of the image of the lyrical hero V.V. Mayakovsky, revealing the identity of the individual style of the author, his worldview, but also a version of the method of work on the works of the poet-futurist.

[Kolosova S.N. New approaches to the study of V.V. Mayakovsky's lyrics in high school: on the example of poem "Violin and a little nervous"]

Многоаспектность лирического героя В.В. Маяковского проявилась во множестве приемов, позволяющих раскрыть не только своеобразие формы стихотворений поэта-футуриста, но и содержательное наполнение его произведений. Поэтому изучение лирики В.В. Маяковского в старших классах - одна из самых интересных, но в то же время непростых тем. Опыт работы даже с мотивированными учащимися показал, что даже при пиитетном эмоциональном восприятии стихов В.В. Маяковского, вопрос о содержательном наполнении его произведений ставит учащихся в тупик. Перед школьным учителем стоит непростая задача: не только показать ученикам

сложный, но очень трогательный мир поэта, не ограничиваясь очевидными формальными параметрами, характеризующими поэзию В.В. Маяковского, но раскрыть особенности его стиля, исходя из мировоззрения поэта, отраженного в многообразии чувств его лирического героя. Тогда творчество художника учащиеся не только будут воспринимать исключительно эмоционально (что необходимо на начальном уровне изучения), но и **понимать** сложный мир его лирического героя. На наш взгляд, путь от эмоционального «прочтения» произведения к глубинному пониманию образа лирического героя максимально эффективен, так как способен привести именно к ментально-эмоциональному открытию картины мира художника.

Мы исходим из того, что универсального алгоритма работы со стихотворным произведением нет, но есть определенный набор компонентов, о которых можно говорить и которые учащиеся к одиннадцатому классу, безусловно, должны знать. Главное - в процессе работы над произведением преследовать цель не констатации и описания того или иного компонента (эта ошибка чаще всего встречается в работах учащихся), а именно раскрытия его функционального наполнения в рамках исследуемого произведения. Образная система стихотворения, его название, детали, лирический сюжет, композиция, эпитеты, стиховая организация и т.д. - исследователь вправе выбрать сам, какой их этих компонентов наиболее показательный в каждом конкретном случае, с какого из них следует начать «открывать» произведение. Главное помнить, что именно **творческий акт открытия авторского мировоззрения должен быть целью проводимого анализа**. Единственной закономерной константой в алгоритме разбора стихотворного произведения должно стать определение темы (по крайней мере, одной из тем), благодаря которому можно выбрать начальный компонент анализа, позволяющий показать, как данная тема раскрывается в произведении, и, в конечном счете, выявить авторскую позицию произведения.

В качестве примера разбора поэтического текста рассмотрим одно из программных стихотворений В.В. Маяковского: «Скрипка и немножко нервно» (1914). Безусловно, в этом произведении автор обращается к теме

творчества, к теме истинного искусства, к теме поэта и толпы, к теме понимания и непонимания истинного художника, к теме одиночества творца.

Если уровень читательской грамотности учащихся позволяет определить тематическое наполнение произведения, то анализ может начинаться с раскрытия образной системы. Однако если возникают затруднения в выявлении темы, то разговор о стихотворении «Скрипка и немножко нервно» (который в любом случае обязательно должен быть предварен выразительным чтением вслух), на наш взгляд, целесообразно начать с вопроса о композиции: *на сколько смысловых частей делится стихотворение?*

Скрипка издергалась,
упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка
без слов,
без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
«Что это?»
«Как это?»
А когда геликон -
меднорожий,
потный,
крикнул:
«Дура,
плакса,
вытри!» -

я встал,
шатаюсь, полз через ноты,
сгибающиеся под ужасом
пюпитры,
зачем-то крикнул:
«Боже!»,
бросился на деревянную шею:
«Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
я вот тоже
ору -
а доказать ничего не умею!»
Музыканты смеются:
«Влип как!
Пришел к деревянной невесте!
Голова!»
А мне - наплевать!
Я - хороший.
«Знаете что, скрипка?
Давайте -
будем жить вместе!
А?»

Совершенно очевидно, что композиция двучастная: с

одной стороны, образ скрипки и ее судьба в оркестре, а с другой, - лирический герой и его сюжетная линия. Сразу намечается весь дальнейший ход рассуждений, который может быть обозначен следующими вопросами:

- Почему именно образ скрипки начинает стихотворение?
- Как складывается сюжетная линия скрипки?
- Какой прием определяет отношения скрипки и других инструментов? Почему?
- Как в стихотворении стилизуется игра музыкальных инструментов?
- Какие образы создаются при помощи звукописи?
- В чем состоит суть лирического сюжета?
- Как раскрывается тема творчества в стихотворении?
- Какова идея стихотворения?

Попробуем ответить на поставленные вопросы.

Ведущим, конечно, является первый вопрос. Заметим, что в методике работы над поэтическим произведением *вопрос о выборе* ключевого образа должен быть центральным. Итак, почему же для автора было важно обратиться именно к образу скрипки? Каким он предстает перед читателем? Обращаем внимание, что описывается не сама скрипка как инструмент, а мелодия, которую она создает: «Скрипка издергалась, упрасивая,/и вдруг разревелась/ так по-детски<...>». Как раз понимание этой мелодии позволяет понять и сам образ: лирический герой слышит в мелодии скрипки исповедь раненой души («издергалась»), очень искренней, очень по-детски ранимой и чистой («разревелась так по-детски»).

Показательно, что партия скрипки ведущая, именно она определяет мелодию оркестра, но оказывается, что другие инструменты не только не способны понять, оценить душевной тонкости, искренности скрипки, но готовы унижить, оскорбить ее в самый уязвимый момент, когда ее мелодия-исповедь рассказывает о самом соковенном. Конечно, образ оркестра олицетворяет мещанское общество, не способное понять и оценить истинное искусство, понять истинного художника,

который оказывается трагически одинок в этом мире непонимания, не оценен в искреннем порыве раскрыть свою душу.

Прием антитезы подчеркивает трагическое одиночество скрипки в оркестре, который должен аккомпанировать мелодии, создаваемой скрипкой, а в реальности получается, что издаваемые инструментами звуки не только не поддерживают скрипку, но создают какофонию. Скрипка, определяющая смысл существования оркестра, оказывается отвергнутой им. Для усиления антитезы В.В. Маяковский активно использует прием звукописи, стилизующий игру музыкальных инструментов через реплики, в которых звучат их «голоса»: «<...>барабан не выдержал: / “Хорошо, хорошо, хорошо!”»; «глупая тарелка / вылязгивала: /”Что это?” /”Как это?”»; «геликон - / меднорожий, / потный, /крикнул: /”Дура, /плакса, /вытри!”». Интересно рассмотреть отдельно образы инструментов, олицетворяющие разные слои общества: барабан - франтоватый мещанин, живущий по принципу «моя хата с краю», сплетница тарелка, поддакивающая любым слухам, грубый геликон (любопытно, что геликоны часто используются в военных оркестрах), откровенно оскорбляет слабого.

Во второй части стихотворения, композиционно повторяющей первую, возникает образ лирического героя, чья судьба среди музыкантов абсолютно идентична судьбе скрипки среди музыкальных инструментов («я вот тоже/ ору - /а доказать ничего не умею!»). Тем самым подчеркивается душевное родство, духовная связь скрипки и лирического героя. Принцип параллелизма, которому подчинено построение второй части, подчеркивает родство героев, их одиночество в мире. Именно лирический герой становится единственным благодарным слушателем скрипки, только он понимает ее. Суть лирического сюжета стихотворения в том, что лирический герой находит свою музу, свою «невесту», понимающую, вдохновляющую его, передающую мелодию его души. Создается необходимый для творчества союз творца и его музыки, рождающий хрупкую гармонию: не случайно в заключительных строках стихотворения, звукописно стилизующих партию скрипки, слышится интонационная незавершенность («Знаете что,

скрипка? /Давайте - /будем жить вместе! /А?»).

Для В.В. Маяковского, представителя эпохи серебряного века, тема творчества - одна из ключевых. Его лирический герой - творец не только нового искусства, это герой-творец нового времени, творец нового мира. Стремление к абсолютному выражению собственного «я», исследование тончайших чувственных проявлений личности характерно для поэзии В.В. Маяковского. «Необычность, новаторство стиля Маяковского-поэта проистекает из его кубофутуристического живописного взгляда на жизнь, из общей юношеской революционности, из того, что сейчас бы назвали «юношеский максимализм»» (Минералова, 2005: 93). Автобиографию «Я сам» поэт начинает словами: «Я - поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу. Об остальном - только если это отстоялось словом» (Маяковский, 1955: 7). Совершенно очевидно, что все эти особенности стиля отразились в исследуемом произведении и крайне важно показать это учащимся, объяснить, что каждое конкретное произведение - это попытка автора метафорически раскрыть свое отношение к миру, что анализ произведения - это уникальная возможность открыть этот мир, научиться в конкретном предмете, выбранном автором в качестве поэтического объекта, видеть законы Вселенной.

Конечно, об исследуемом стихотворении В.В. Маяковского можно было бы говорить еще об особенностях лексики, включающей в себя сочетание слов высокой и подчеркнуто сниженной семантики, что создает особую эмоционально-чувственную напряженность в создании образов. Можно было бы говорить о роли эпитетов, и это была бы отдельная интересная тема для исследования. Можно было бы говорить о названии стихотворения, которое, с одной стороны, стилизует темп и характер исполнения, даваемые обычно музыкальному произведению, а с другой, - вводит центральный образ скрипки и мелодии, создаваемой ею, но в то же время для мира обывателей, которым недоступно высокое искусство, сочетание слов, вынесенное в заглавие произведения, может говорить совсем иное: первое слово «скрипка» может быть созвучно слову «скрип», и тогда выражение «Скрипка и немножко нервно» приобретает иной смысл, иное отношение к

искусству.

Все компоненты художественного произведения раскрыть, наверное, сложно, но на уроке литературы учителю важно не только показать эти безграничные возможности ученикам, но и сформировать навык работы с ними, тогда творческие лаборатории самых разных авторов будут открыты юным филологам.

ЛИТЕРАТУРА

- Маяковский В.В. 1955. Я сам. В кн.: Маяковский В.В. Полное собрание сочинений в 13-и томах. Т. 1: Стихотворения, трагедия, поэмы и статьи 1912—1917 годов. Подгот. текста и примеч. В.А. Катаняна. Ред. З. Паперный. М.: Художественная литература. 464 с.
- Минералова И.Г. 2005. Владимир Маяковский: черты стиля эпохи и свой голос («На несгорающем костре немыслимой любви»). Владимир Маяковский и его традиция в поэзии. Исследования. М.

Получена / Received: 26.09.2018

Принята / Accepted: 25.10.2018

О ЖУРНАЛЕ

«Гуманитарное пространство». Международный альманах. (“Humanity space”. International almanac) издается с 2012 года. Публикует статьи, являющиеся результатом научных исследований. К печати принимаются оригинальные исследования, содержащие новые, ранее не публиковавшиеся результаты, обзоры, аналитические и концептуальные разработки по конкретным проблемам гуманитарных, и естественнонаучных наук.

Издание зарегистрировано в Международном Центре ISSN в Париже (идентификационный номер печатной версии: ISSN 2226-0773).

Выходит 4 номера в год, а так же дополнения в виде приложения к журналу.

Нашими партнерами являются: институт Российской Академии Образования ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии», ГБПОУ МО «Чеховский техникум», Музыкальный обозреватель (Израиль), Даугавпилсский университет (Латвия), разные кафедры университетов (Московский Педагогический Государственный Институт, Московский Государственный Институт Культуры, Российский Государственный Социальный Университет) и др.

Альманах представлен во многих базах данных и каталогах: Zoological Record, ZooBank, EBSCO, ERIH PLUS, Genamics JournalSeek, Google Scholar, Интеллектуальная система тематического исследования наукометрических данных (ИСТИНА), Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и др.

В связи с Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», экземпляры сдаются в «Российскую книжную палату / филиал ИТАР-ТАСС». Один экземпляр, остается в «РКП / филиал ИТАР-ТАСС», который является единственным источником Государственной регистрации отечественных произведений печати и отражения их в государственных библиографических указателях.

Издание поступает в основные фондодержатели РФ, перечень которых утвержден в законодательном порядке в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 29 сентября 2009 г. № 675 г. Москва «Об утверждении перечней библиотечно-информационных организаций, получающих обязательный федеральный экземпляр документов».

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Решение о публикации принимается редакционной коллегией журнала.

Редакция журнала оставляет за собой право производить сокращения и редакционные изменения рукописей.

В случае несоответствия статьи настоящим правилам и требованиям рукопись возвращается без регистрации.

Редакция не несет ответственности за полноту содержания и достоверность информации, материалов.

Авторы несут персональную ответственность за содержание материалов, точность перевода аннотации, цитирования, библиографической информации.

Статья присылается одним файлом, названным фамилией автора или первого автора (соавторов). Пример: Ivanov_2011.doc

Оформление рукописи должно соответствовать следующим требованиям:

- статья должна быть ясно и логично структурирована
- название (на английском и русском языках)
- фамилия, имя, отчество [полностью] (на английском и русском языках)
- звание, степень, должность (на английском и русском языках)
- место работы [полностью, включая индекс, e-mail] (на английском и русском языках)
- ключевые слова (на английском и русском языках)
- резюме (на английском и русском языках)
- краткое введение с постановкой задачи и проблемой исследования
- материал и методы
- описание и анализ результатов
- обсуждение и заключение
- благодарности и ссылки на номера грантов
- список литературы
- таблицы черно-белые без графики и полутанов (каждая на отдельной странице)

объем присланного материала не должен превышать 10000 знаков включая пробелы (6 машинописных страниц)

размер листа: А4

редактор: Microsoft Word [Word for Windows 2003, 2010]

формат: *.doc, *.docx

шрифт: Times New Roman
кегль: 14 обычный - без уплотнения
текст без переносов
междустрочный интервал - полуторный (компьютерный)
выравнивание по ширине
поля: верхнее, нижнее, правое, левое - не менее 2 см
номера страниц внизу по центру
абзацный отступ 1,2 см
сноски отсутствуют
ссылки на литературу приводятся по тексту в круглых скобках
список литературы располагается в конце текста (входит в общий объем статьи)

Рукописи не должны содержать диаграмм, схем, фотографий, рисунков

Авторы получают отпечаток своей статьи в виде PDF-файлов.

Образец оформления статьи:

Иванова Екатерина Павловна

доктор философских наук, профессор философского факультета
Ph.D., professor of the Faculty of Philosophy

**Методологические аспекты перехода от парадигм обучения к
парадигме самообразования**

Е.П. Иванова

Московский педагогический государственный университет
119991, Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1
Moscow State Pedagogical University
Malaya Pirogovskaya str. 1, building 1, Moscow 119991 Russia
e-mail: info@info.com

Ключевые слова: виды парадигм, парадигма обучения, парадигма самообразования, особенности парадигмы профессионального самообразования в вузе, дидактический комплекс самообразования.

Key words: kinds of paradigms, training paradigm, self-education paradigm, peculiarity of self-education paradigm at a higher school, didactical complex of self-education.

Резюме: В статье обосновывается парадигма самообразования в

сопоставлении с частными и локальными педагогическими парадигмами. В качестве методологических основ парадигмы самообразования рассматриваются ее историческая преемственность, информационная направленность и реализация в атрибутах обучения.

Abstract: The article settles the self-education paradigm in comparison with particular and local pedagogical paradigms. Historical succession, information trend and realization in attributes of training are considered as a methodological basis of self-education paradigm.

[Ivanova E.P. Methodological aspects of transition from training to selfeducation paradigms]

[Текст статьи]

ЛИТЕРАТУРА

- Баткин Л.М. 1989. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М.: Наука. 272 с.
- Лихачев Д.С. 1969. Внутренний мир художественного произведения. - Вопросы литературы. 8: 29-33.
- Лотман Ю.М. 1992. Культура и взрыв. М.: Гнозис. 272 с.
- Лурье С., 1994. Антропологи ищут национальный характер. - Знание-сила. 3: 48-56.
- Хайдеггер М. 1993. Время картины мира. Время и бытие: статьи и выступления. М.: Республика. 447 с.
- Bedini S.A. 1965. The evolution of science museums. - Technology and .culture. 5: 1-29.
- Boettiger C. 1808. Uber Museen and Antikensammlungen. Leipzig: Behr. 31 ss.

ABOUT THE JOURNAL

“Humanity space”. International almanac has been published since 2012. In it there are published the articles that are the scientific researches' results. Texts could be original research, containing new, previously unpublished results, surveys, analytical and conceptual manuscripts on specific issues of the humanities, natural and medical sciences.

Publication is registered in the ISSN International Centre in Paris (identification number printed version: ISSN 2226-0773).

The journal is published 4 issues per year, as well as additions to an annex to the journal.

Our partners are: Federal State Budget Research Institution of the Russian Academy of Education «Institute of Art Education and Culture», SBPEI MR "Chekhov Technical College", Musical reviewer (Israel), Daugavpils University (Latvia), various departments of the Universities (Moscow State Pedagogical Institute, Moscow State Institute of Culture, Russian State Social University), etc.

Almanac is presented in many databases and directories: Zoological Record, ZooBank, EBSCO, ERIH PLUS, Genamics JournalSeek, Google Scholar, Intellectual System of the Thematic Research of Scientific Metric Data (ISTINA), Russian Science Citation Index (RSCI) etc.

In connection with the Federal Law of December 29, 1994 No 77-FZ “On Obligatory Copy of Documents”, copies shall be in “Russian Book Chamber / Branch ITAR-TASS”. One copy remains in " Russian Book Chamber / Branch ITAR-TASS" which is the only source of state registration of Russian printed publications, and their reflection in the state bibliographies.

The publication goes to major holders of the Russian Federation, the list of which is approved by law in accordance with the order of the Ministry of Culture of the Russian Federation dated 29 September 2009 Moscow No 675 “On approval of the lists of library and information organizations receiving federal mandatory copy of the documents”.

INSTRUCTIONS TO AUTHORS

The decision for publishing is accepted by the journal's editorial board.

The editorial staff reserves the right to make reduction and edits manuscripts.

In the case of non-compliance with these Regulations and Article requirements manuscript will send back without registration.

The editorial is not responsible for the completeness and accuracy of the manuscripts' information content.

Authors take personal responsibility for the content, accuracy of the translation, annotation citation and bibliographic information.

Article had to be sent in one file, called the author's name or the first author (coauthors). Example: Ivanov_2011.doc

The manuscript had to be corresponded to the following requirements:

- Article had to be clearly and logically structured
- Name (in English and Russian)
- Surname, first name [full] (in English and Russian)
- The title, degree, position (in English and Russian)
- Place of work [including a full index, e-mail] (in English and Russian)
- Key words (in English and Russian)
- Abstract (in English and Russian)
- A brief introduction to the issue's problem
- Methods
- Description and analysis of research results
- Discussion and conclusion
- Gracitudes and links to the numbers of grants
- A list of references
- A table in black and white with no graphics and semitones (each on separate page)
- Manuscript's volume should not exceed 10 000 characters including spaces (6 pages)
- Paper size: A4
- Editor: Microsoft Word [Word for Windows 2003, 2010]
- Format: *.doc, *.docx
- Font: Times New Roman a size 14 regular
- Seal text without hyphenation Line spacing - one and a half (computer)
- Full justification margins: top, bottom, right, left - at least 2 cm
- Page numbers at the bottom of the center

- Indent 1.2 cm
- There are no footnotes
- References are given in the text in parentheses
- references located at the end of the text (included in the total amount of the article)

Manuscripts should not contain charts, diagrams, photographs, drawings

Authors will receive a reprint of his article as a PDF-file.

The sample design of the article:

Ivanova Ekaterina Pavlovna

Ph.D., professor of the Faculty of Philosophy

Methodological aspects of transition from training to selfeducation paradigms

E.P. Ivanova

Moscow State Pedagogical University

Malaya Pirogovskaya str. 1, building 1, Moscow, 119991 Russia

e-mail: info@info.com

Key words: kinds of paradigms, training paradigm, self-education paradigm, peculiarity of self-education paradigm at a higher school, didactical complex of selfeducation.

Abstract: The article settles the self-education paradigm in comparison with particular and local pedagogical paradigms. Historical succession, information trend and realization in attributes of training are considered as a methodological basis of self-education paradigm.

[Text of article]

REFERENCES

- Batkin, L.M. 1989. The Italian Renaissance in search of individuality. M.: Nauka. 272 pp. [In Russian]
- Bedini S.A. 1965. The evolution of science museums. - Technology and culture. 5: 1-29.
- Boettiger C. 1808. Uber Museen and Antikensammlungen. Leipzig: Behr. 31 ss.
- Heidegger M. 1993. Time and Life: Articles and Speeches. M.: TheRepublic. 447 pp.
- Lotman Yu.M. 1992. Culture and explosion. M.: Gnozis. 272 pp. [In Russian]

Содержание // Contents

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / PEDAGOGICAL SCIENCES

Акишина Е.М. Потенциал освоения народной культуры в современном социокультурном контексте информационного общества Akishina E.M. The potential of folk culture development in the contemporary socio-cultural context of the information society.....	556
Алексеева Л.Л. Искусство народов России в программах общего и дополнительного музыкального образования Alekseeva L.L. The art of peoples of Russia in General and supplementary programmes of music education.....	562
Альбов А.П. Национальное искусство как основа духовно-нравственного воспитания будущих специалистов в области культуры Albov A.P. National art as the basis for the spiritual and moral education of future specialists in the field of culture.....	571
Абрамюк К.П. Воспитательный потенциал народного искусства в обучении студентов творческих специальностей Abramyuk K.P. Educational potential of the folk art by the training of students of creative specialties.....	581
Боякова Е.В. Возможности полихудожественного подхода при изучении орнамента русской шали в дошкольном образовании Boyakova E.V. The possibilities of a polyartistic approach in studying the Russian shawls ornament in preschool education.....	588
Бобыкина Н.Ю. Решение педагогических задач в курсе ручной вышивки при переходе его на дистанционные (электронные) формы обучения Bobykina N.Y. Solution of pedagogical tasks in the course of hand embroidery when you switch it on remote (electronic) forms of learning.....	594
Дробот О.Е. Теоретические и практические вопросы музыкально-эстетического развития подростков в дополнительном образовании Drobot O.E. Theoretical and practical issues of musical and aesthetic development of adolescents in additional education.....	600

Зарецкая А.Ю. Роль современных учреждений профессионального образования в сохранении народного промысла вышивки (опыт Тверской области) Zaretskaya A.Y. The role of modern vocational education institutions in the preservation of folk craft of embroidery (the experience of the Tver region).....	606
Илькевич Б.В., Лигновская Т.А., Осипова Н.В. Роль традиций народного художественного промысла Гжель в подготовке художников-керамистов (на примере ГТУ) Ilikevich B.V., Lignovskaya T.A., Osipova N.V. The role of traditions of national art craft Gzhel in the preparation of artists-ceramists (for example, GSU).....	612
Исаев П.Н. Сеть филиалов Строгановского училища в 1899-1910-е гг.: цели, задачи, принципы и методы организации работы Isaev P.N. The network of branches of the Stroganov School in the 1899-1910s: goals, objectives, principles and methods of work organization.....	617
Кольцова Е.А. Национальное искусство и дизайн: образовательный аспект Koltsova E.A. National art and design: an educational aspect.....	622
Командышко Е.Ф. Образовательный туризм в освоении национальных особенностей искусства Komandysenko E.F. Educational tourism in the development of national features of art.....	628
Кононова Е.А. Психолого-педагогические факторы позитивного влияния традиционных игр и игрушек на эмоциональное здоровье ребенка Kononova E.A. Psychological and pedagogical factors of positive influence of traditional games and toys on the emotional health of the child.....	636
Копцева Т.А. Выявление особенностей художественного восприятия дошкольников на основе изучения коллекции детского рисунка Koptseva T.A. Identification of features of artistic perception of preschool children on the basis of studying the collection of children's drawings.....	643

Коршунова И.В. Национальные образы мира в творчестве студентов Гжелского государственного университета Korshunova I.V. National images of the world in the works of students of Gzhel state University.....	651
Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н. Взаимодействие народного и композиторского творчества на уроках музыки в школах Республики Марий Эл Krasilnikova M.S., Yashmolkina O.N. The interaction of folk and composers creativity music lessons in schools of the Republic of Mari El...	656
Кузнецова В.В. Концептуальные подходы к изучению музыки народов России в начальной школе Kuznetsova V.V. Conceptual approaches to studying the music of the peoples of Russia in primary school.....	663
Куликова Т.В. Особенности изучения художественных традиций региона при подготовке художника-мастера Kulikova T.V. Features of the study of artistic traditions of the region in the preparation of the artist-master.....	668
Лисицына Т.Б., Коржанова А.А. Актуальность и необходимость сохранения культурного наследия Гжели Lisitzina T.B., Korzhanova A.A. Relevance and necessity of preservation of cultural heritage of Gzhel.....	674
Милованов К.Ю. Просветительская деятельность отечественных библиотек по сохранению книжного знания (исторический аспект) Milovanov K.Yu. Enlightening activity of Russian libraries on preservation of book knowledge (historical aspect).....	679
Никонов В.В. Педагогические курсы и съезд учителей Бронницкого уезда в 1914 г. как средства, направленные на повышение квалификации преподавателей начальных училищ Nikonov V.V. Pedagogical courses and Congress of teachers Bronnitsky County in 1914 as a means to improve the skills of teachers of primary schools.....	685

Олесина Е.П., Стукалова О.В. Полихудожественный подход к приобщению дошкольников к национальной культуре: формы и технологии	
Olesina E.P., Stukalova O.V. Polyart approach to the preschool children integration to the national culture: forms and technologies.....	691
Пирязева Е.Н. Преломление русских народных фольклорных традиций в процессе освоения навыков звукорежиссуры	
Piryaeva E.N. Refraction of Russian Folk Traditions in the Process of Learning the Skills of Sound Engineering.....	699
Радомская О.И. Основы преподавания народного искусства в начальной школе	
Radomskaya O.I. Basics of teaching folk art in primary school.....	706
Савенкова Л.Г. Народная педагогика в освоении традиционного искусства вчера и сегодня	
Savenkova L.G. Folk pedagogics in the development of traditional art yesterday and today.....	713
Севрюкова Н.В. Отражение народных художественных традиций в духовно-нравственном воспитании учащихся	
Sevryukova N.V. Reflection of folk art traditions in the spiritual and moral education of students.....	731
Скворцова Т.П. Народное искусство как инструмент создания безопасной эстетической среды в дошкольной образовательной организации	
Skvortsova T.P. Folk art as an instrument for creating a safe aesthetic environment in a pre-school educational organization.....	742
Талеева А.С. Актуальные задачи формирования современного художника народных промыслов в новых социокультурных условиях	
Taleeva A.S. Actual tasks of the formation of modern art of folk crafts in new sociocultural conditions.....	746
Усманова Л.Т. Процессуально-описательный аспект технологии интеллектуально-мотивирующего обучения философии студентов художественных специальностей	
Usmanova L.T. Procedural descriptive aspect of technology intelligently-motivating learning philosophy students of art majors.....	752

- Фомина Н.Н.** Духовно-нравственное воспитание детей и юношества и традиционная культура в дореволюционной России(на примере экспонатов рубежа XIX-XX вв. Из международной коллекции детского рисунка ФГБНУ «ИХОИК РАО») 757
- Fomina N.N.** Spiritually-moral education of children and youth and traditional culture in pre-revolutionary Russia (for example, exhibits the turn of XIX-XX centuries. From the international collection of children's drawings of (IAE&CS RAE)..... 757
- Юркова В.А.** Роль непрерывного художественного образования в сохранении народных традиций России 766
- Yurkova V.A.** The role of continuing art education in the preservation of national traditions of Russia..... 766

КУЛЬТУРОЛОГИЯ / CULTUROLOGY

- Графова Е.С.** Традиционное народное искусство и возможности художественного текстиля в дизайн-проектировании костюма 771
- Grafova E.S.** The Traditional Art of Fabric Painting and Its Application in Costume Design..... 771
- Кашекова И.Э.** Национальные особенности русского искусства в современных авторских произведениях народных мастеров: развивающий потенциал игрушки 778
- Kashekova I.E.** National features of Russian art in modern author's works of folk artists: developing the potential of toys..... 778
- Нилов В.Н.** Экспедиционный материал о традиционной пластике в медвежьих играх обских угров 790
- Nilov V.N.** Expedition material about traditional plastic in bear games of obskih ugrov..... 790
- Подобед М.С.** Особенности изучения векторной компьютерной графики при оформлении печатной продукции: традиционный орнамент 809
- Podobed M.S.** Features of the study of vector computer graphics in the design of printed products: traditional ornament..... 809

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / PHILOLOGICAL SCIENCES

Колосова С.Н. Новые подходы к изучению лирики В.В.Маяковского в старших классах: на примере стихотворения «Скрипка и немножко нервно»

Kolosova S.N. New approaches to the study of V.V. Mayakovsky's lyrics in high school: on the example of poem "Violin and a little nervous" 813

О ЖУРНАЛЕ..... 820

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ..... 821

ABOUT THE JOURNAL..... 824

INSTRUCTIONS TO AUTHORS..... 825